

Gabriela Coca

**DIMENSIUNEA TIMPULUI ÎN
CREAȚIA ARTISTICĂ**

DURATA FIZICĂ A OPEREI DE ARTĂ

Fiecare operă de artă are un timp fizic măsurabil. O poezie, o nuvelă, un roman, o dramă, în momentul interpretării ei durează un anumit timp: **are dimensiune fizică temporală**. Acest lucru este valabil și în cazul în care **doar** citim creația literară. Un roman putem să-l citim de-a lungul a câteva zile, săptămâni, chiar luni. În acest caz aceasta constituie durata fizică a lucrării, timpul ei cronometrabil. Câte un serial de televiziune poate ține de-a lungul a câțiva ani, fiecare episod al lui – de obicei de durată temporală egală - fiind o unitate măsurabilă.

Durata creațiilor artistice plastice – desene, picturi, sculpturi, instalații – depinde de observatorul acestora: ea poate ține de la câteva secunde până la câteva ore. Însă performanțele de artă plastică sunt legate de timp fizic.

Esența creației muzicale este constituită de legătura sa temporală: EA EXISTĂ ÎN TIMP. În epoca modernă durata creațiilor muzicale este dată chiar de compozitorii ei, specificând aceasta în partituri prin minute și secunde. Sunt compozitori care specifică în partitură doar timpul de ansamblu al lucrării, dar sunt și compozitori care specifică minuțios și timpul elementelor componente ale structurii arhitectonice a lucrării. Din rândul acestora face parte de exemplu Béla Bartók. Cităm în acest sens un fragment de partitură:

Ex. 1a Bartók : *Cvartetul de coarde nr. 5* – specificarea unităților de timp de încheiere a părților

Slargando
♩ = 104

Duration of execution:

- A	6 1/2	F - G	38	L - M	23
A - B	19	G - H	40	M - N	18
B - C	22	H - I	34	N - O	24
C - D	18	I - J	10	O - .	20
D - E	22	J - K	37		
E - F	37	K - L	12		
					6 21 1/2
				I.	7 4 1/2
				II.	5 19 1/2
				III.	4 38
				IV.	4 17 1/2
				V.	6 21 1/2
					27 39

Ex. 1b Bartók : *Concertul pentru vioară și orchestră nr. 2* – o pagină specifică, finalul părții a 2-a

Timpul fizic al creației muzicale depinde de tempo (tempouri). Înaintând spre epoca modernă, compozitorii specifică tot mai grijuliu tempourile, prin indicația numerică **Mälzl**¹ **Metronom** (prescurtarea **MM**), de exemplu $\text{♩} = 60$. Unitatea metrică fundamentală poate fi: ♩ , ♩ , ♩ , eventual chiar ♩ , referindu-se la unitatea de **pulsație** a procesului muzical. Numărul 60 indică faptul că o pulsație reprezintă o unitate de durată a unei secunde. Numărul 72 ne indică faptul că în cadrul unui minut răsună 72 de pulsații, deci valoarea notei ce pulsează este **mai**

¹ Mälzel (Mälzl), Johann Nepomuk (1772 – 1838), a realizat metronomul în 1816 la inițiativa mecanicului D. N. Winkel din Amsterdam.

scurtă decât **o secundă**. Între valorile 60 și 72 compozitorul poate acorda și valori intermediare, de pildă: 63, 66, 70 etc.

Mälzl a fost contemporan cu Beethoven, iar Beethoven a fost printre primii care au utilizat ca indicații de tempo, specificațiile numerice ale scării MM. Partea a doua a *Simfoniei a VIII –a* face trimitere directă la metronom. Pulsația metrică uniformă a părții, tic-tac – ul metronomic trimite nemijlocit la mecanismul de tip Mälzl.

Ex. 2 Beethoven : *Simfonia a VIII – a*, începutul părții a 2-a (♩ = 88)

Allegretto scherzando (♩ = 88)

2 Flöten

2 Hoboen

2 Klarinetten in B

2 Fagotte

2 Hörner in B

1. Violine

2. Violine

Bratsche

Violoncell u. Kontrabaß

Hb.

Kl.

Fg.

Hr. (B)

Vl.

Br.

Vc. u. Kb.

pp sempre staccato

pp sempre staccato

pp sempre staccato

pp

pizz.

pp

pizz.

p

pp

O altă creație cu trimitere la pulsația mecanică a ceasului este *Simfonia Ceasornicul* de J. Haydn.

Ex. 3 Haydn : *Simfonia Ceasornicul*, începutul părții a II-a.

Andante

Flauti

Oboi

Clarinetti in A

Fagotti

Corni in G

Trombe in C

Timpani in D-G

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello e Contrabasso

10

1.

2.

Fag.

VI.

Vlc. e Cb.

Fag.

VI.

Vlc. e Cb.

arco

p

f

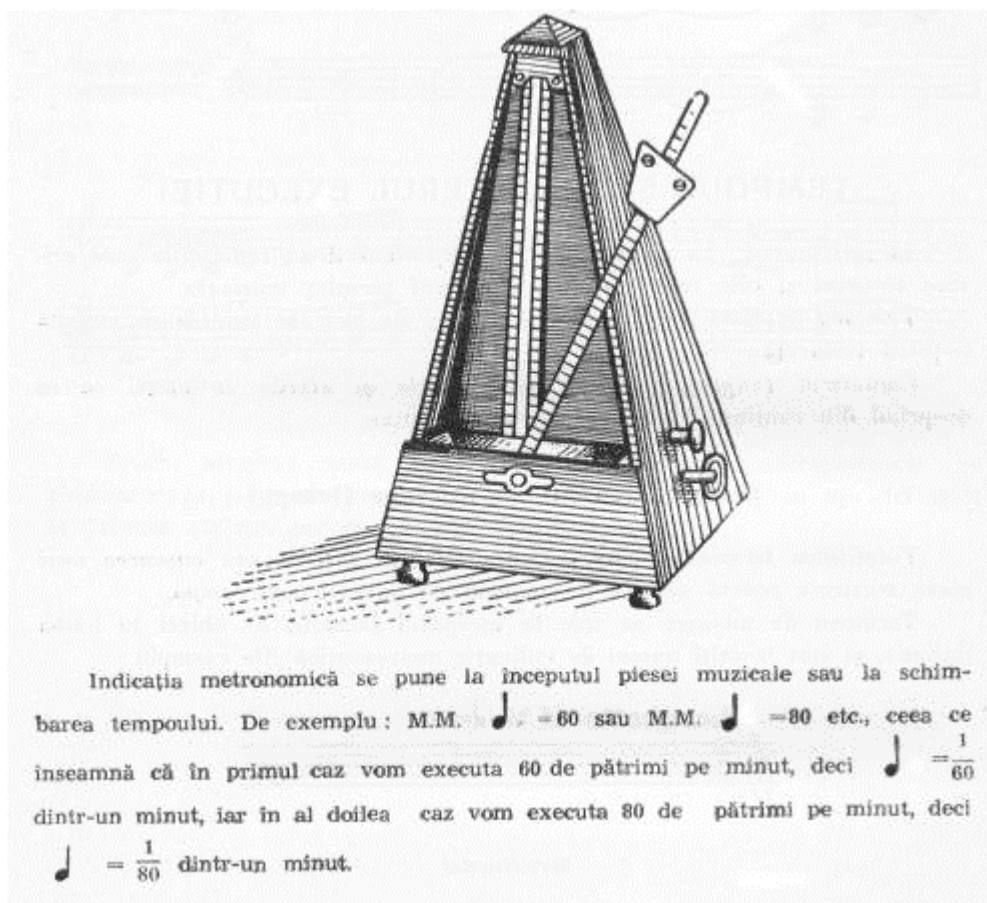
sf

p

*) Wegen der Klarinetten siehe Vorbericht. Die gleichmäßige, ticktackähnliche Achtelbegleitung hat der Symphonie den Beinamen „Die Uhr“ gegeben.

Notația muzicală de-a lungul secolelor a încercat să fixeze cât mai precis doar înălțimea sunetelor și ritmul. Însă, nu a specificat nici dinamica, nici tempoul. Atunci când au apărut indicațiile de tempo ele au făcut referire mai cu seamă la caracterul procesului muzical și doar în mod indirect la viteza execuției. *Allegro* – vesel, rapid; *Allegro con brio* – sprinten, repede, cu ardoare; *Allegro con fuoco* – repede cu înfocare; *Allegro vivace* – foarte repede, sprinten; *Allegretto* – repejor; *Allegroissimo* – cel mai repede, etc. *Andante* – în pas, mergând; *Andante cantabile* – melodios, cantabil, în tempo *andante*; *Andantino* – repejor, etc. *Adagio* – rar, interiorizat.

Ex. 4

Obs. În cazul în care nu este dată unitatea pulsației de bază, atunci interpretul trebuie s-o stabilească pornind de la muzică, aplicând acesteia, în tempoul dorit, numărul de pulsație potrivit de pe scara metronomului Mälzel. În creațiile din Baroc (de exemplu în muzica lui Bach) nu sunt date nici tempoul, nici durata, ambele (subînțelegând și pulsația de bază a lucrării) trebuie să fie stabilite de interpret.

Limba italiană	Indicația metronomică aproximativă	Limba română	Limba rusă	Limba germană	Limba franceză
Largo	40—46	larg, foarte rar	широко	sehr breit	largement
Lento	46—52	lent, lin, domol	медленно	langsam	lentement
Adagio	52—56	rar, așezat, liniștit	медленно	mässig, langsam	moins lent que lento
Larghetto	56—63	rărișor	немного скорее, чем Largo	breit	moins lent que largo

Mișcările mijlocii sînt redată prin termenii :

Limba italiană	Indicația metronomică aproximativă	Limba română	Limba rusă	Limba germană	Limba franceză
Andante	63— 66	„mergînd” potrivit de rar	умеренно	gehend	en allant
Andantino	66— 72	ceva mai repede decît Andante	несколько скорее, чем Andante	ein wenig bewegt als Andante	moins lentement que l'andante
Moderato	80— 92	moderat, potrivit	умеренно	mässig	modéré
Allegretto	104—112	repejor, puțin mai rar decît Allegro	довольно оживленно	etwas lebhaft	moins vif que l'allegro

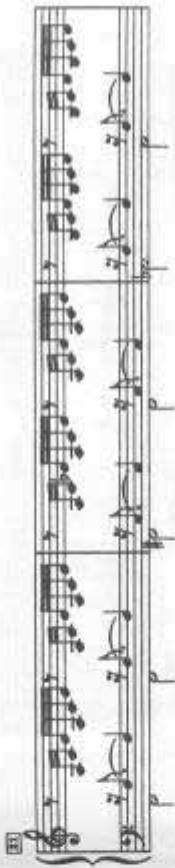
Mișcările repezi sînt redată prin termenii :

Limba italiană	Indicația metronomică aproximativă	Limba română	Limba rusă	Limba germană	Limba franceză
Allegro	120—138	repede	скоро	schnell	gai
Vivace	152—168	iute, viu	живо	lebhaft	vivement
Presto	176—192	foarte repede	быстро	eilig	pressé
Prestissimo	200—208	cît se poate de repede	очень быстро	äußerst schnell	très pressé

Exercițiu: Stabiliți tempoul, pulsația de bază, și durata *Preludiului în Do major*, din *Clavecinul bine temperat*, vol. I, de J.S. Bach, precum și a variantei de prelucrare a acestui preludiu de către Ch. Gounod. (vezi lucrările anexate capitolului de față).

Praeludium I

Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

AVE MARIA

MÉLODIE RELIGIEUSE ADAPTÉE AU 1er PRÉLUDE DE J. S. BACH

par CHARLES GOUNOD

(iv. 1900)

CONTRALTO

PIANO.

Moderato.

p

Ped.

* Ped.

* Ped.

A - - - - ve
A - - - - ve
Gruss dir,

Ma - ri -
Ma - ri -
Ma - ri -

pp

Ped.

* Ped.

* Ped.

* Ped.

*

- a. - - - gra - - ti - a ple - - na,
- a. - - - Toi - - - qui fus mè - - re
- a. - - - gna - - - den - er ful - - let,

Do - - - minus
sur - - - cet - te
mit - - - dir ist

cresc.

pp

cresc.

* Ped.

te - cum, be - ne - di - cta tu in
 ter - re Tu souf - fris com - me nous; Tu
 der Herr, se - lig, se - lig bist du

pp *cresc.* *dim.*

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

mu - li - e - ribus et be - ne -
 par - ta - geas nos chai - nes, Al - le - ge nos
 un - ter al - len Wei - bern und ge - seg -

cresc. *p* *cresc.*

Ped. * Ped. * Ped. *

di - ctus fru - ctus ven - fris
 pei - nes, Vois nous sommes tous nous sommes
 nel ist die Frucht dei - nes Leibs, die Frucht dei - nes

p *cresc.* *cen - do.*

Ped. * Ped. * Ped. *

tu - i, Je - sus, San - cta Ma - ri - a,
 tous à tes ge - nour Sain - te Ma - ri - e,
 Lei - bes, Je - su, Heil - ge Ma - ri - a,

dim. *p*

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

cresc.

san - - eta Ma - ri - - a, Ma - ri - - a, o - - ra pro
 sain - - te Ma - ri - - e, Ma - ri - - e, Viens - - - secher nos
 heil - - ge Ma - ri - - a, Ma - ri - - a bit - - - te für uns

cresc. *mol.* *to.* *pp*

no - - bis, no - - bis pecca - to - ri - bus, nunc - - et in
 lar - - mes, Viens - - - secher nos lar - - mes, Dans - - - nos a -
 ar - - me, für - - - uns ar - me Sün - - - der, jetzt - - - und in der

cresc. *molto.*

ho - - ra, in ho - - ra mor - tis no - - stae, A - - -
 - lar - - mes im plo - - re im plo - re ton fils pour nous,
 Stun - - de, in der Stun - - de uns' res To - des, a - - -

dim.

men! A - - - men!
 - men! pour nous.
 - men! a - - - men!

p *pp*

Ex. 5a **Eduard Terényi** : *Pianoplaying IV, nr. 2, Sekunde – Uhr*

SEKUNDE - UHR

$\text{♩} = 96 - 108$ ossia: $\text{♩} = 72 - 60$

pp (una corda)

cresc.

accel. \longrightarrow *rit.* \longleftarrow *a tempo*

$\text{♩} = 96 = 1' 55''$

Ex. 5b Eduard Terényi : *Pianoplaying VI, nr. 7, „...and clocks”*

7. „...and clocks” homage à György Ligeti - model

Metronom $\times \times \times \times \times$ sempre simile al Fine (♩ = 100)

p 1:1 rep. ad lib.

ff arp.

p m.d. 3:2 m.s.

mp 3:2

Ped. sempre tenuto

1:1 *mf* (2:3) *ff* 5:1 3 1:1 6:1 3:1 1:1 1:1

ff 3:1 2:1 6:2 (3:1) 5:1 8:2 10:2 (5:1) 6:1 *fff* 1:1 1:1

f 2:3 *sf* *ff* *sf* *sf* *sf* *sf* *p* Fine

7. "...and clocks" homage à György Ligeti - resolution

Metronom: $\times \times \times \times \times$ sempre simile al Fine (♩ = 100)

sf arp. *p* simile

mf

ff

mf

First system of musical notation. The right hand (treble clef) plays a series of eighth notes, starting with a piano (*p*) dynamic and ending with a fortissimo (*fff*) dynamic. The left hand (bass clef) plays a series of eighth notes, starting with a piano (*p*) dynamic and ending with a fortissimo (*fff*) dynamic. The key signature has one sharp (F#).

Second system of musical notation. The right hand (treble clef) plays a series of eighth notes, starting with a fortissimo (*ff*) dynamic. The left hand (bass clef) plays a series of eighth notes, starting with a fortissimo (*ff*) dynamic. The key signature has one sharp (F#).

Third system of musical notation. The right hand (treble clef) plays a series of eighth notes, starting with a fortissimo (*ff*) dynamic. The left hand (bass clef) plays a series of eighth notes, starting with a fortissimo (*ff*) dynamic. The key signature has one sharp (F#).

Fourth system of musical notation. The right hand (treble clef) plays a series of eighth notes, starting with a fortissimo (*ff*) dynamic. The left hand (bass clef) plays a series of eighth notes, starting with a fortissimo (*ff*) dynamic. The key signature has one sharp (F#).

Fifth system of musical notation. The right hand (treble clef) plays a series of eighth notes, starting with a fortissimo (*ff*) dynamic. The left hand (bass clef) plays a series of eighth notes, starting with a fortissimo (*ff*) dynamic. The key signature has one sharp (F#).

♩. = 100

First system of musical notation. The right hand (treble clef) has a whole rest in the first two measures, then a series of eighth notes starting with a forte (*f*) dynamic. The left hand (bass clef) plays a steady eighth-note accompaniment starting with a piano (*p*) dynamic. A crescendo marking *mf cresc. poco a poco* is placed above the first measure of the left hand.

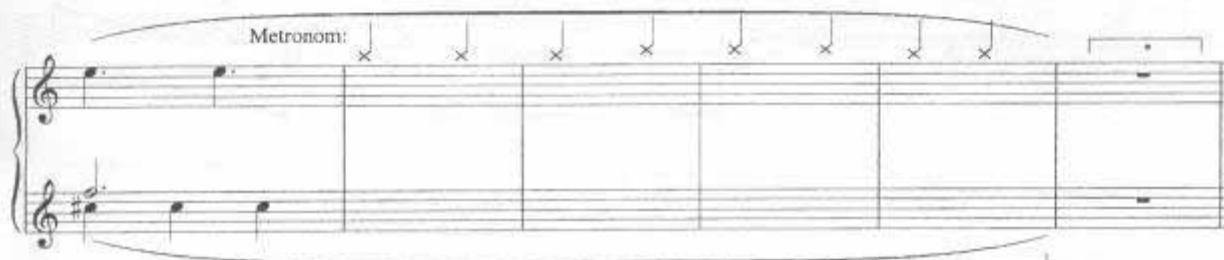
Second system of musical notation. The right hand features a series of chords and single notes with dynamics *sf*, *sf*, *sf*, *sf*, *dim.*, and *poco*. The left hand continues with the eighth-note accompaniment.

Third system of musical notation. The right hand has notes with dynamics *sf*, *sf*, *sf*, and *sf*. A marking *a poco* is placed below the first measure. The left hand continues with the eighth-note accompaniment.

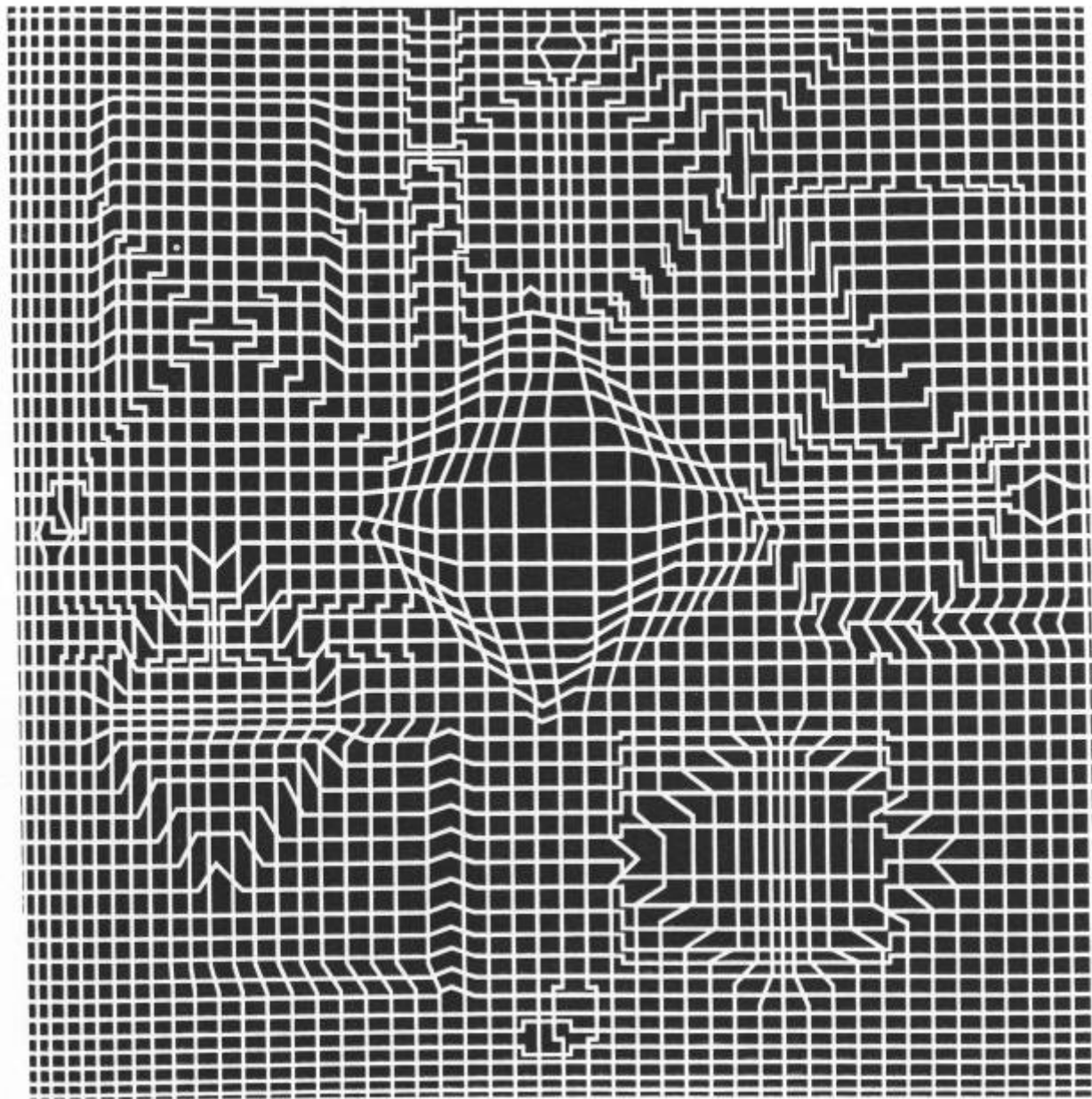
Fourth system of musical notation. The right hand has notes with dynamics *sf* and *p*. The left hand continues with the eighth-note accompaniment.

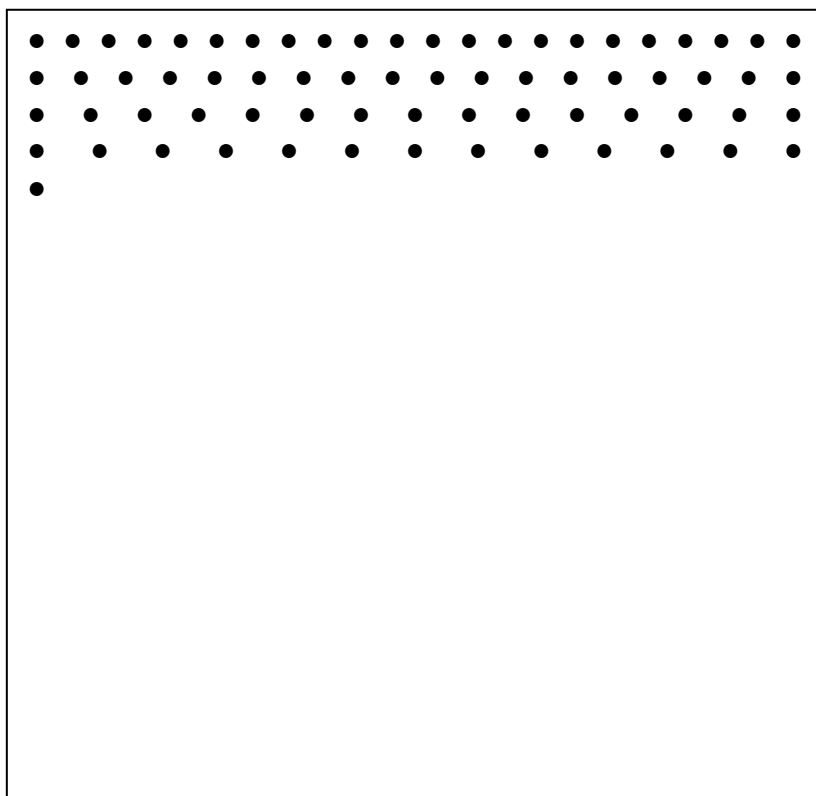
Fifth system of musical notation. The right hand has a series of whole notes with a metronome marking *Metronom:* above it. The left hand has a series of whole notes. A large brace spans the entire system.

Ligeti și-a compus una dintre piesele lui pentru **100 de metronoame**. Fiecare metronom „măsoară” timpul cu altă viteză. Cele 100 de pulsații de tempo diferite ce rezultă astfel, se „îmbină” într-o structură sonoră poliritmică extremistă, asemenea tabloului de mai jos al lui Vasarely:

Ex. 6 Vasarely : *Biadan*, 1959

Exercițiu: Desenați puncte într-un pătrat mare în așa fel încât fiecare linie orizontală să cuprindă alt număr de puncte.

Obs. În interiorul rândurilor punctele sunt situate la distanță egală una față de cealaltă.

Continuați!

Exercițiu: Citiți în grup cu voce tare o poezie, în mai multe feluri de tempo. De exemplu: Eminescu – *Somnoroase păsărele*. Eventual recitați-l pe de rost, în diferite viteze dar cu început simultan.

1. *Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele –
Noapte bună!*

2. *Doar izvoarele suspină,
Pe când codrul negru tace;
Dorm și florile 'n grădină –
Dormi în pace!*

3. *Trece lebăda pe ape
Între trestii să se culce -
Fie-ți îngerii aproape,
Somnul dulce!*

4. *Peste –a nopții feerie
Se ridică mândra lună,
Totu-i vis și armonie -
Noapte bună!*

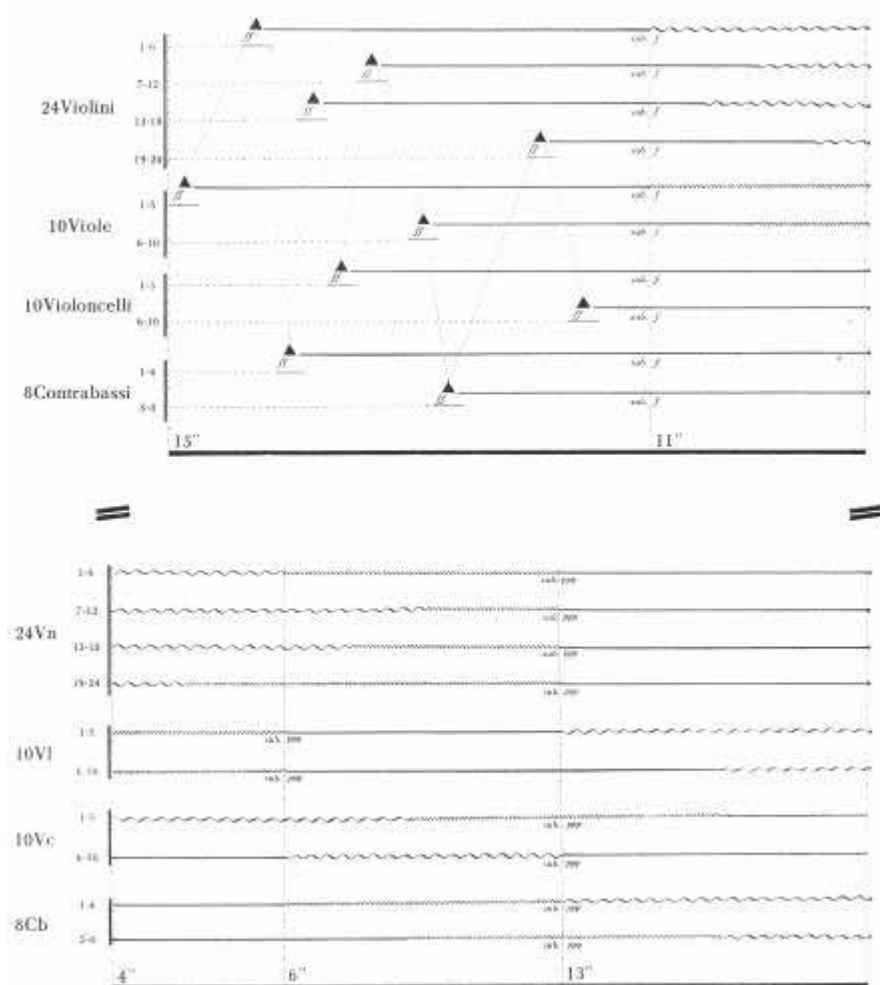
CADRUL TEMPORAL FIZIC AL OPEREI DE ARTĂ

În muzica experimentală modernă metrul, pulsația de bază ajunge pe planul al doilea, procesul sonor este improvizatoric, schimbându-se de la spectacol la spectacol. Împreună cu el se schimbă de asemenea și fiecare parametru temporal. În muzica aleatorică² timpul fizic al lucrării devine în totalitate liber – într-un anumit **cadru temporal** acceptabil și pentru auditor. Cadrul temporal se schimbă (se poate schimba) permanent, în funcție de loc, de interpret, de capacitatea de receptare a auditoriului. În muzica bazată pe concepția **timpului deschis** distingem două grupe:

- tipul improvizației fixate într-un **cadru axial temporal** (desfășurare liberă); și
- tipul structural aleatoric **fără axă temporală**.

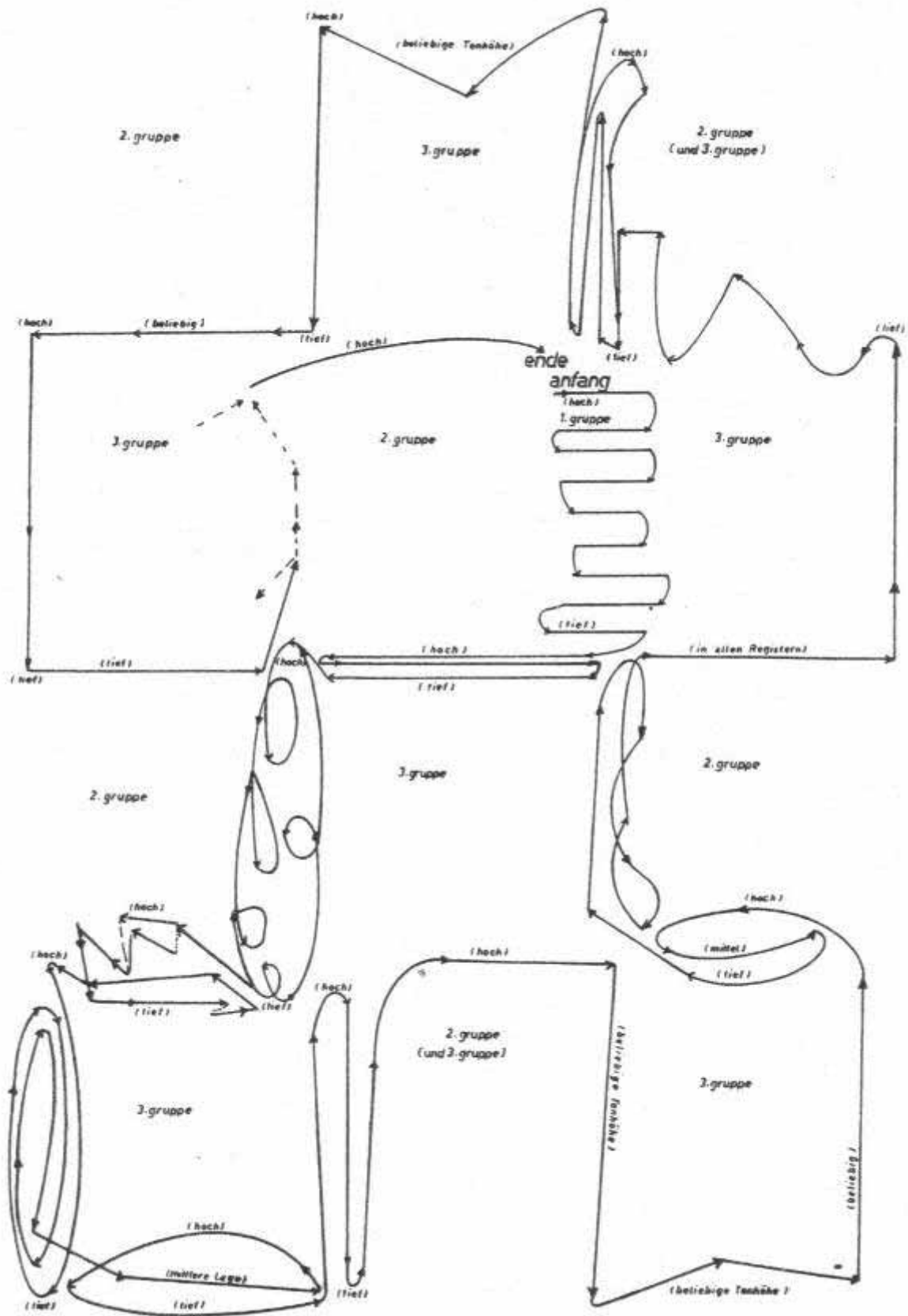
În muzica bazată pe concepția improvizației controlate (de exemplu lucrările lui Penderecki) apare **axa temporală**. Însă în lucrările de **grafică muzicală** dispăre și axa temporală.

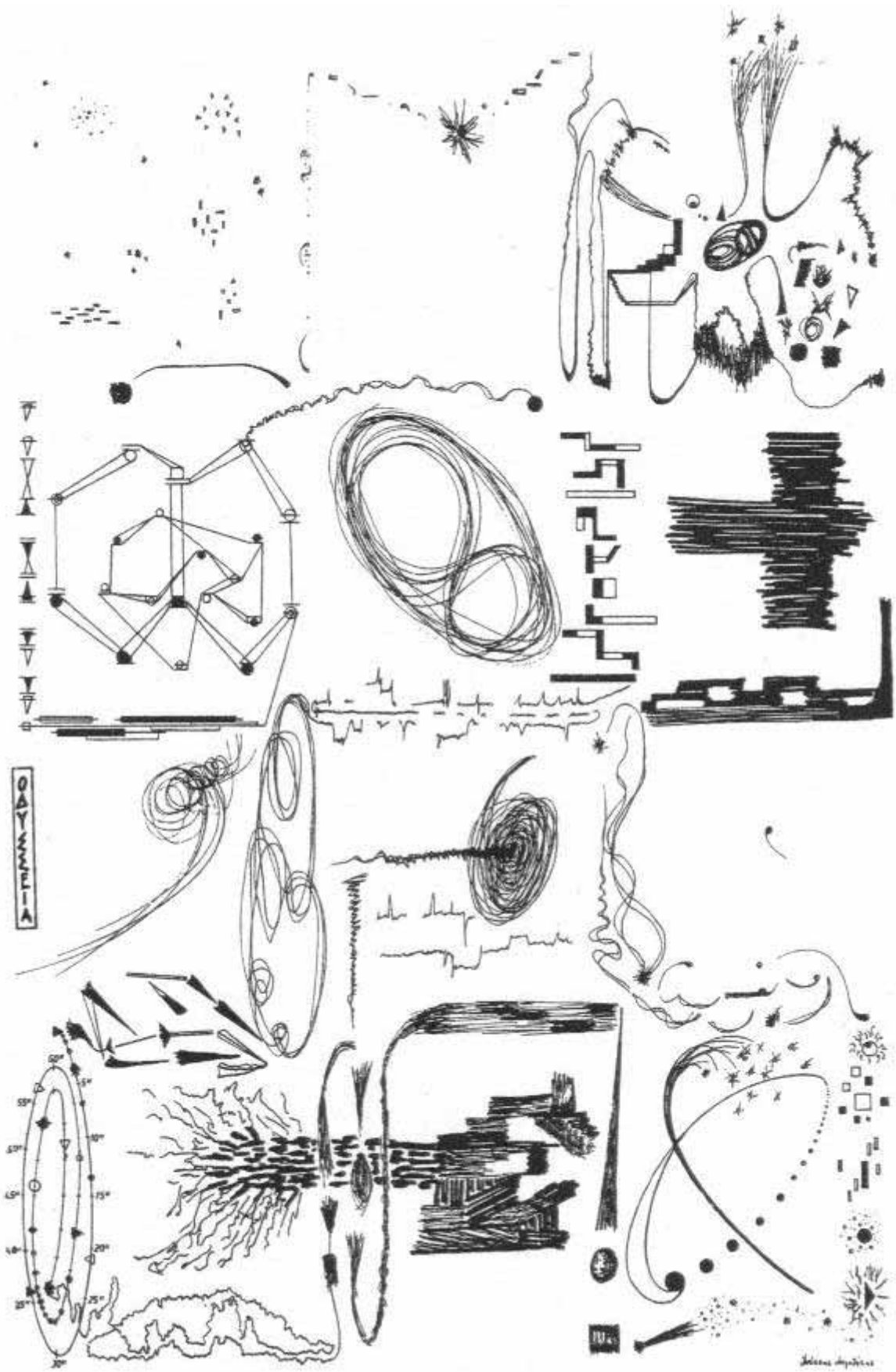
Ex. 7a Penderecki : *Hirosima*

² Aleatoria : posibilitatea de preschimbare a elementelor fundamentale a lucrării, gruparea diversă a acestora, pe baza concepției „alea ... est” - „prin aruncare de zaruri”.

Ex. 7b Loghotetis : *Odyssee*

Paralel cu acestea, în tendințele muzicale contemporane (din 1950 până în prezent) apare și reîntoarcerea la structurarea muzicală bazată pe timp fizic **măsurabil** și **măsurat**. Pe acest plan, în muzicile calculate sau chiar compuse cu ajutorul computerului (prin calcule), timpul fizic apare pe fracțiuni de secundă, și ceea ce este mai important, acest timp fizic în urma fixării computerizate **nu se schimbă, este dat o dată pentru totdeauna**.

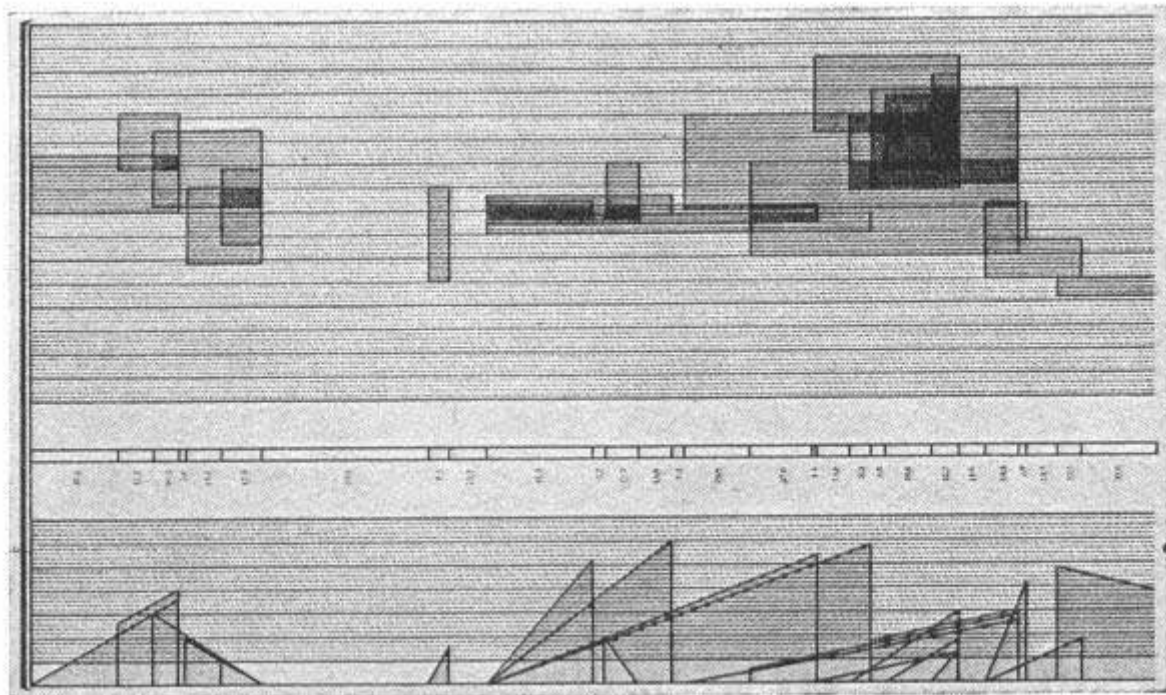
Ex. 8a Schäffer : *Imago Musicae*. Seite 11 (Schluss des I.Satzes)

Ex. 8b Schäffer : *Azione a due*. Seite 17

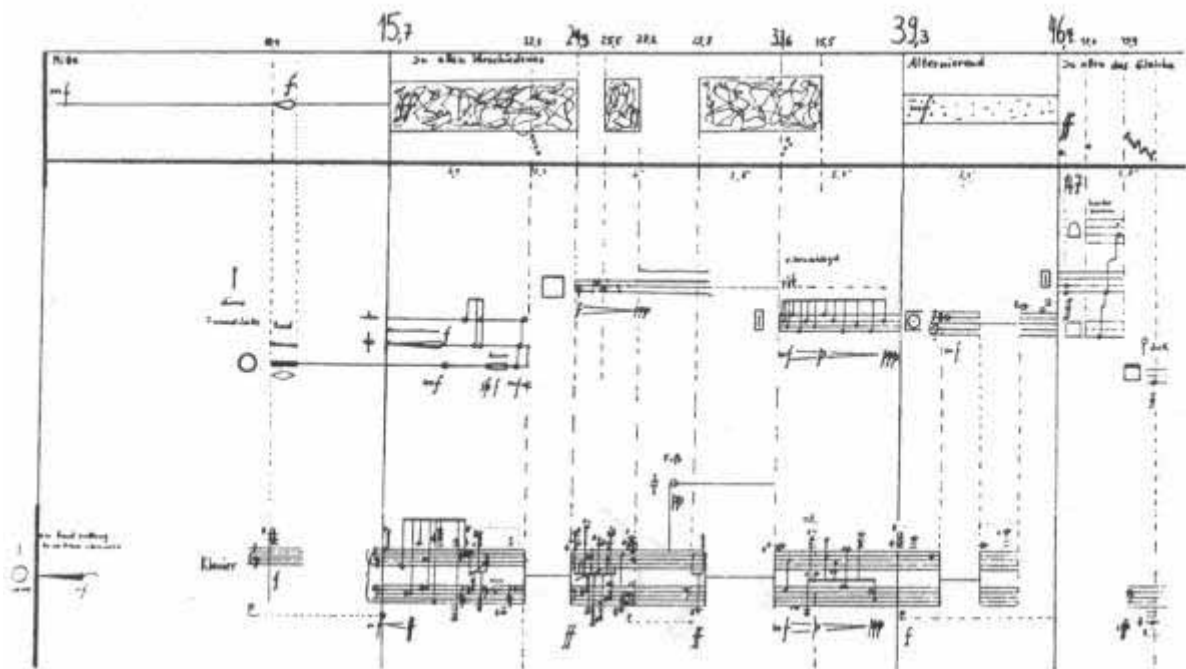
Ex. 8c Stockhausen : *Momente*

[illegible]

Ex. 8d Stockhausen : *Elektronische Studie II*

Ex. 8e Stockhausen : *Kontakte. Seite I*

Anterior muzicii moderne concepția apare în lucrarea *Miniüt – Valse* de Chopin, lucrare în care **cadru temporal** este indicat ca și **caracter de bază** al lucrării. Părțile rare, în tempo *Andante*, din lucrările lui Mozart au de obicei o durată de **cinci minute**. Simfoniile lui însă completează un cadru temporal de 20 – 25 de minute. În muzica barocă a fost destul de răspândită opinia conform căreia un **Concerto** este suficient, și chiar se recomandă, să fie construit din **trei părți de câte cinci minute** fiecare. Romantismul „a dezvoltat” extraordinar și **cadru temporal**, vezi șirul de simfonii ce depășesc durata de o oră.

Muzica epocii moderne (secolul 20) a preferat lucrările scurte, chiar foarte scurte. Lucrarea renumită a lui Webern pentru cvartet de coarde *Sechs Bagatellen* cuprinde părți ce se concentrează la doar câteva măsuri. Au existat și experiențe de concentrare a unei lucrări la o singură notă sau la un singur acord:

Ex. 9 Webern : *Sechs Bagatellen* – nr. 4 - 5

The image displays a musical score for the fourth and fifth movements of Anton Webern's *Sechs Bagatellen* for string quartet. The score is written for four staves, representing the four strings. The tempo is marked 'Sehr langsam' (Very slow) with a metronome marking of approximately 60 beats per minute. The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The score includes various performance instructions such as 'am Steg' (on the bridge), 'mit Dämpfer' (with mute), 'pizz.' (pizzicato), 'arco' (arco), and 'verlöschend' (fading). The movements are numbered 4, 5, 6, 7, and 8. The notation includes triplets, slurs, and dynamic markings like 'ppp' (pianississimo) and 'pp' (pianissimo).

V

Äußerst langsam (♩. ca 40)

The musical score consists of three systems of staves. The first system contains measures 1-4, the second system contains measures 5-8, and the third system contains measures 9-13. The notation includes various articulations and dynamics such as *mit Dämpfer*, *ppp*, *pizz.*, *arco*, *am Steg*, and *sehr zart*. The tempo marking is 'Äußerst langsam (♩. ca 40)'.

Cât de important este pentru compozitorul modern stabilirea **cadrlui temporal fizic** ne-o demonstrează clar un citat de Stravinski :

„Și cât să țină pas de deux - ul lui Orfeu și Euridice, George?” – a întrebat Stravinski.
 „Aproximativ două minute, două minute și jumătate.” „Nu spune așa ceva, că aproximativ – a spus Stravinski. – Să fie două minute, sau două minute și cincisprezece secunde, eventual două minute și treizeci de secunde, sau undeva între? Spune timpul exact, și mă străduiesc să-l respect” Publică Anatole Chujoy: *The New York City Ballet*. New York, 1953.³

Obs. Numele *George* amintit în text este al coregrafului baletului *Orfeu*: George Balanchine.

³ Kókai, Rezső – Fábíán, Imre : *Századunk zenéje*, Ed. Zeneműkiadó, Budapest, 1967, p. 213, nota 369.

Cadrul temporal fizic depinde nu numai de gusturile, pretențiile epocii, și de convențiile formate pe această bază ci și de genul muzical. În fiecare epocă lucrările camerale și piesele solo sunt mai scurte decât lucrările simfonice și vocal simfonice de respirație mai largă (dar și acestea din urmă diferă în timp). Mozart are și simfonii de 9 – 10 minute, dar și care depășesc 30 de minute. De asemenea, există și lucrări camerale extinse, mai cu seamă în perioada romantismului muzical. **Cadrul temporal** al operelor italiene este de asemenea legat de convenție: după durata de o oră a primului act, actele II și III prezintă o micșorare în timp, până acolo încât ultimul act să nu depășească **jumătatea de oră**. Opera germană, în special Richard Wagner nu consideră această convenție ca fiind obligatorie, dimpotrivă, prin pauzele lungi dintre acte transformă spectacolul de operă într-o sărbătoare muzicală ce ține de după amiaza timpurie până noaptea târziu. În epoca modernă se impun în prim plan operele de un act, cu durata lor ce rar depășește cadrul de o oră.

Tendința spre scurtime și spre concentrare a epocii moderne a dat naștere în literatură la nuvelele de un minut. Operă de un minut **încă** nu există. În exemplul următor fiecare parte are durata de **un** minut (conținând în special elemente de zgomot).

Ex. 10 Penderecki : *Cvartet de coarde*

The image displays a musical score for Penderecki's String Quartet. The top section shows the staves for Violin I (VI I), Violin II (VI II), Viola (VI), and Violoncello (VC). The score includes dynamic markings such as *ff sempre* and *simile*, and a time signature of 1/4. The bottom section provides a detailed view of the string textures, showing various articulations and dynamics across the staves.

Cadrul temporal fizic determinat prin secunde a devenit de importanță primordială în muzica de film. Scenele de film pentru care regizorul își imaginează muzică sunt măsurate cu o precizie de secundă sau chiar fracțiune de secundă, compozitorul acomodându-se cadrului temporal fizic dat. Adesea, pentru zugrăvirea muzicală a câte unui gest poate fi importantă și fracțiunea de secundă. Compozitorul trebuie să știe să se acomodeze și la asemenea cadru temporal minuscule. În lumea computerelor, această potrivire muzicală la micro unități temporale a devenit mult mai ușoară în comparație cu realizarea manufacturală. Corespondențele muzicale și de zgomot ale desenelor animate ilustrează cu elocvență cu ce **cadru temporal fizic** minuscule se confruntă compozitorul de muzică de film.

Obs. Nu e cazul să ne speriem de fracțiunea de secundă. Să cântăm la pian opt sunete într-o secundă, sau un *glissando* extins pe toată claviatura, și o să înțelegem că pentru interpreții muzicali reprezintă un exercițiu curent fenomenul secunde împărțite în microunități.

Timbul fizic al unei lucrări muzicale este strâns legat de construcția structurală a procesului sonor. Tempoul și în funcție de el durata, pot fi modificate doar în așa fel încât unitatea structurală să rămână valabilă; tempoul prea rapid sau prea lent (deci scurtarea exagerată sau dimpotrivă prelungirea timpului fizic al lucrării) descleștează cadrul formal pe socoteala mesajului artistic de conținut. Foarte frecvent piesele de balet sunt interpretate într-un tempo mai lent, în favoarea mișcărilor de dans, dar în detrimentul expresiei muzicale. Ar fi deosebit de recomandabil pentru

fiecare coreograf recunoașterea tempoului corect al lucrării muzicale, și crearea coregrafiei **potrivite** pe acel tempo (durată în timp, cadru temporal). De altfel, și interpreții instrumentiști modifică tempoul, dacă întâlnesc probleme tehnice prea dificile. Și acesta poate fi în detrimentul muzicii.

Adesea interpreții utilizează modificări de tempo extravagante **în mod conștient**, dacă descoperă un mesaj deosebit în muzica interpretată. Partea *Allegretto* a *Simfoniei a VII-a* de Beethoven este adesea interpretată mai rar decât tempoul imaginat și specificat de către compozitor, extinzând astfel mult durata în timp a părții. Există dirijori care utilizează în interpretările lor tempouri mult mai rare față de convențiile de tempo ale epocii curente. Astfel de interpretări „anacronice”, care exprimă însă mesajul artistic al interpretului (dirijor), au un oarecare caracter specific de evocare a trecutului. Secolul XVIII încă nu s-a grăbit așa de tare ca și secolul XIX, și în special secolul XX. Interpretările care sunt mai lente în comparație cu tempourile de azi, se întind înapoi la amintirile de tempo ale secolelor precedente.

În lectura cu voce tare textului literar, în recitarea poeziilor, joacă un rol important prezentarea punctuației. La **virgulă** interpretul ia aer, la **punct** mai întâi rărește puțin lectura apoi ține o mică pauză; interpretează textul în așa fel încât subînțelege, include în timpul lui fizic și pauzele. Durata fizică temporală a unei creații nu constă deci numai în redarea pulsației uniforme a procesului de expresie.

Accelerarea – rărirea (în muzică *accelerando* – *ritardando*), pauzele de respirație (în muzică: ' ; **G.P.** – general pause), pauzele ce indică oprirea () - coroana, aparțin organic timpului fizic. Frecvent constituie o problemă durata coroanei finale, în special în interpretarea lucrărilor scrise pentru orgă. Pentru reprezentarea vizuală a pauzelor, a duratei în timp

a „respirațiilor”, utilizăm diverse semne. În text următoarele: ; etc. sunt semnele

care se referă la „respirație”. În muzică: **G.P.** (general pausa) cu coroană : ; diferitele

semne de coroană ; exprimă durata în timp a respirațiilor, a „pauzelor”.

Compozitorul nu poate calcula aceste pauze în durata temporală indicată la sfârșitul lucrării prin **minute și secunde**. Din această cauză timpul fizic al lucrării niciodată nu este identic cu **timpul de interpretare** al lucrării. Timpul **fizic** exprimat prin cifre este **doar punct de sprijin** pentru interpret, compozitorii indicând și ei acest lucru în același sens.

DURATA IMAGINARĂ A OPEREI DE ARTĂ - ZONELE TEMPORALE

DRAMATURGICE ALE OPEREI DE ARTĂ: TRECUT, PREZENT, VIITOR

În creațiile literare pot fi cu ușurință exprimate cele trei **timpuri de acțiune (timpuri verbale, dacă este vorba de limbă)**. În filme se utilizează frecvent inscripțiile „*cu două săptămâni -*”, „*cu trei luni -*”, „*cu șapte ani mai târziu*” pentru informarea spectatorilor.

Opera de artă plastică concentrează – de regulă – în sine toate cele trei timpuri de acțiune. Statuia „*Mozes*” de Michelangelo evocă timpurile străvechi prin figura biblică, prin personalitatea și istoria legată de David, dar tema biblică este totodată și continua trăire artistică a prezentului și a viitorului.

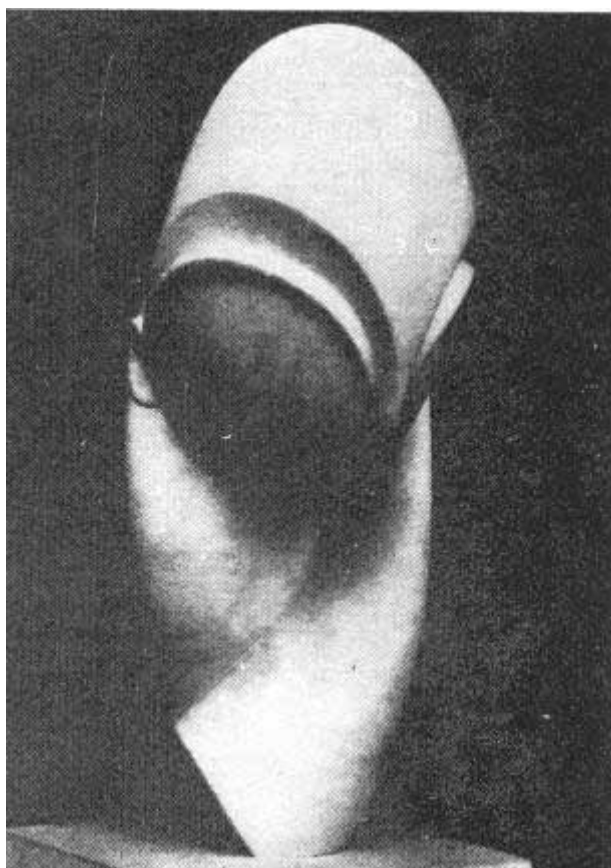
Opera de artă literară exprimă cele trei timpuri de acțiune **orizantal**, în timp ce opera de artă plastică le exprimă **vertical**: viitorul
prezentul
trecutul } **SUNT TIMPURI DE ACȚIUNE PARALELE.**

Statuia *Domnișoara Pogány* de Brâncuși a fost realizat pe baza unui model de persoană reală, exprimând **prezentul**, dar stilizarea portretului, abstracțiunea lui evocă în același simultan timpul de acțiune străvechi și viitor îndepărtat.

Ex. 11a Michelangelo : *Mozes*

Ex. 11b Brâncuși : *Domnișoara Pogány*

Muzicii îi este caracteristic faptul că poate să evoce tipul de descriere al fiecăruia dintre cele trei timpuri de acțiune. În uvertura-fantezie *Romeo și Julieta* povestirea debutează cu o muzică ce citează timpul străvechi. În descrierea muzicală și desfășurarea acțională, cunoscuta poveste reia din nou această muzică, dar plasată în mijlocul acțiunii, de data aceasta reprezintă prezentul. La sfârșitul lucrării ea evocă deja viitorul, compozitorul proiectând în viitorul îndepărtat conținutul emoțional – ideatic al povestirii.

Ex. 12 Ceaikovski : Uvertura fantezie „Romeo și Julieta” – ilustrarea celor trei timpuri de acțiune prin câte o pagină de partitură

Andante non tanto quasi moderato

Piccolo

2 Flauti

2 Oboi

Corno inglese

2 Clarinetti (A)

2 Fagotti

4 Corni (F)
I. II
III. IV

2 Trombe (E)

3 Tromboni
e
Tuba

Timpani

Piatti

Cassa

Arpa

Violini I

Violini II

Viola

Violoncelli

Contrabassi

Andante non tanto quasi moderato

Allegro giusto

Second system of musical notation, continuing the vocal and piano parts.

Allegro giusto

Musical score for measures 505-510. The score is written for a vocal line (top staff) and a piano accompaniment (bottom staff). The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The time signature is 4/4. The vocal line features a melodic line with various intervals and rests, accompanied by a piano part with complex harmonic structures, including chords and arpeggios. Dynamic markings include *f* (forte) and *pp* (pianissimo). The piano part includes a section with a tremolo effect, indicated by a wavy line.

Musical score for measures 510-515. The score continues from the previous page. The key signature remains three sharps (F#, C#, G#). The time signature is 4/4. The vocal line continues with a melodic line, and the piano part includes a section marked *rec* (recording), indicating a specific performance technique. Dynamic markings include *f* (forte) and *pp* (pianissimo). The piano part includes a section with a tremolo effect, indicated by a wavy line.

Elementul structural esențial al formelor muzicale este **repriza**, care evocă prezentarea temelor lucrării, **citează trecutul în prezent**. Ascultătorul rămâne cu această amintire, o poartă în sine, deci proiectează în viitor muzica auzită, trăită. Dacă **repriza** se schimbă – se scurtează, se îmbogățește cu elemente noi, sau se continuă în CODA care o urmează – deja proiectează viitorul. Beethoven recurge frecvent la dezvoltarea reprizei, evocând astfel viitorul. Din această idee izvorăște idealul de formă al **reprizei dinamice** în muzica romantică, și tipul „**reprizei**” **evolutive** în muzica modernă. Această din urmă structurare formală sugerează unanim ascultătorului proiecția viitorului. Concepția formală evolutivă – lipsită de repetiție – constituie expunerea **orizontală** a dimensiunilor trecut – prezent – viitor. Exemple tipice ale acestei expunerii acționale orizontale o constituie **MUZICILE JAGD**, reprezentarea goanei, a vânătorii. De exemplu: Bartók – *Cantata profana* - fuga de vânătoare, *Mandarinul miraculos* – scena de urmărire, *Suita op. 14* – partea de goană. Cităm fragmente din ultimele două lucrări:

Ex. 13a Bartók : *Mandarinul miraculos*

The image displays a musical score for Bartók's 'Mandarinul miraculos' (The Miraculous Mandarin), specifically measures 62 through 65. The score is written for piano (p) and violin (I). The tempo is marked 'Sempre vivace.' The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The time signature is 3/4. The piano part (II) provides a rhythmic foundation with eighth notes, while the violin part (I) features a melodic line with various ornaments and trills. Measure 62 shows the piano part with a forte (f) dynamic. Measure 63 shows the violin part with a forte (f) dynamic. Measure 64 shows the piano part with a forte (f) dynamic. Measure 65 shows the violin part with a forte (f) dynamic.

64

I. *f*

II. *mf*
(sempre *f*)

I.

II.

65

I.

II.

I.

II.

Ex. 13b Bartók : *Suita op. 14*, partea a 3-a

Allegro molto. (♩:124)

p non legato

pp *mp*

pp

mf

cresc.
sempre simile

p *cresc.*

The musical score is written for piano and features a variety of dynamics and articulations. The first system is marked 'p non legato'. The second system includes 'pp' and 'mp' markings. The third system has a 'mf' marking. The fourth system includes a 'cresc.' marking and the instruction 'sempre simile'. The fifth system includes a 'p' marking and a 'cresc.' marking.

Muzica este capabilă să facă nemijlocit perceptibil mai cu seamă trecutul și prezentul. Viitorul poate să-l sugereze doar prin transpunere, la modul indirect. Pentru exprimarea trecutului cea mai evidentă soluție este CITATUL din amintirile muzicale trecute. În fruntea compoziției corale de concepție modernă a lui Penderecki stă un citat gregorian. Turnura melodică monodică (- ce ar putea fi și recompunerea stilului muzical gregorian -) indică trecutul, și de câte ori reapare pe parcursul lucrării, de atâtea ori face referire retroactivă la un mileniu și jumătate.

Ex. 14 Penderecki – *Stabat Mater*

CORI

I

4/4

Sta - bal Ma - ter do - la - ra - sa

Sta - ter - ra - la - sa

II B

- bal do - sa Cru - cif - Dum

III B

Ma - la - lux - cem - mo - pen -

CORI

I

20

Sta - bal Ma - ter do - la - ra - sa lux - la Cru -

Dum

T

de - li - Sta - Sta - bal Ma - ter do - la - ra - sa lux - la Cru -

II

Sta - bal Ma - ter do - la - ra - sa lux - la Cru -

Dum

T

- bal - sa - bal Ma - ter do - ra - lux - Cru -

III

Sta - bal Ma - ter do - la - ra - sa lux - la Cru -

Dum

T

Fi - Ma - ter - la - sa - sa - cem - cri -

Valul nostalgic de evocare a trecutului muzical își are începutul o dată cu ultimele cvartete ale lui Beethoven: trimitere retroactivă la muzica veche modală (Cvartetul în *Fa major* „Rugăciunea de recunoștință a unui bolnav vindecat”). Mai târziu, Berlioz, Liszt, Rachmaninov prin prelucrarea melodiei de secvență „Dies irae” au găsit exprimarea **sugestivă** a capacității de evocare a muzicii romantice. Muzica modernă a secolului XX a știut să meargă retroactiv deosebit de departe – până la rădăcinile muzicii. În majoritatea lucrărilor moderne apare un șir întreg de momente de evocare a trecutului. **Adesea prezentul muzical este trăit în oglinda trecutului.** A luat naștere astfel retrăirea creativă și interpretativă a muzicilor vechi: **MUSICA HISTORICA.**

I. Tranquillo $\text{♩} = 66$

2
8

31 **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200** **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **48**

În muzică, evocarea **trecutului** este frecvent atașată de registrul sonor grav – istoria, trecutul fiind o fântână adâncă în care ne putem cufunda pe drumul nostru de căutare a trecutului. Un gest creativ romantic foarte frecvent este debutul lucrării în registrul grav. Creatorii moderni apelează de asemenea frecvent la acest mijloc de dramaturgie componistică. Două exemple oferim în acest sens:

Ceaikovski – începutul și sfârșitul *Simfoniei a VI-a*, și Stravinski : *Pasărea de foc*:

Ex. 16a Ceaikovski : *Simfonia a VI-a*

The musical score for the beginning of Tchaikovsky's Symphony No. 6, Op. 74, is presented in a standard orchestral format. The score is in 3/4 time, marked 'Adagio' with a tempo of 52. The key signature is one sharp (F#). The instruments listed on the left are: Flauto (I, II), Flauto piccolo, Oboe (I, II), Clarinetto in La (I, II), Fagotto (I, II), Corno in Fa (I, II, III, IV), Tromba in Si♭ (I, II), Trombone (I, II, III), Tuba, Timpani, Violino (I, II), Viola, Violoncello, and Contrabasso. The woodwinds and strings are shown with their respective staves. The brass section is also present. The score includes dynamic markings such as *pp*, *p*, *mp*, *sf*, and *cresc.*. The tempo is marked 'Adagio' with a tempo of 52. The key signature is one sharp (F#).

Alliegro non troppo J=116

19

Va. *p*

Vc. *p*

23

Fl. *p*

Cl. *p*

Va. *p*

Vc. *p*

27

Fl. *p*

Cl. *p*

Fg. *p*

Va. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

1

Ob. *p*

Cl. I *p*

Fg. I *p*

Cor. I *p*

Va. *p*

Cb. *p*

13

Ob. *mf*

Cl. I *mf*

Fg. I *mf*

Cor. I *mf*

Va. *mf*

Cb. *mf*

134 poco

Cl. I, II *mf*

Fl. I, II *mf*

Ob. I, II *mf*

Cor. I, II *mf*

Cl. I, II *mf*

Fl. I, II *mf*

Ob. I, II *mf*

Cor. I, II *mf*

Tbnc. I, II *mf*

Tbnc. I, II *mf*

Timp. *dim.*

Tamr. *dim.*

VI. I, II *mf*

Va. I, II *mf*

Vc. I, II *mf*

Cb. I, II *mf*

140 *rall.*

Cl. I, II *mf*

Fl. I, II *mf*

Ob. I, II *mf*

Cor. I, II *mf*

Cl. I, II *mf*

Fl. I, II *mf*

Ob. I, II *mf*

Cor. I, II *mf*

Tbnc. I, II *mf*

Tbnc. I, II *mf*

Timp. *dim.*

Tamr. *dim.*

VI. I, II *mf*

Va. I, II *mf*

Vc. I, II *mf*

Cb. I, II *mf*

140 *quasi adagio*

Cl. I, II *mf*

Fl. I, II *mf*

Ob. I, II *mf*

Cor. I, II *mf*

Cl. I, II *mf*

Fl. I, II *mf*

Ob. I, II *mf*

Cor. I, II *mf*

Tbnc. I, II *mf*

Tbnc. I, II *mf*

Timp. *dim.*

Tamr. *dim.*

VI. I, II *mf*

Va. I, II *mf*

Vc. I, II *mf*

Cb. I, II *mf*

147 Andante giusto $\text{♩} = 76$

Fl. I, II *f*

Ob. I, II *f*

Cl. I, II *f*

Fl. I, II *f*

Ob. I, II *f*

Cl. I, II *f*

Fl. I, II *f*

Ob. I, II *f*

Cor. I, II *f*

Cl. I, II *f*

Fl. I, II *f*

Ob. I, II *f*

Cor. I, II *f*

Tbnc. I, II *f*

Tbnc. I, II *f*

VI. I, II *f*

Va. I, II *f*

Vc. I, II *f*

Cb. I, II *f*

150 *mf*

Fl. I, II *mf*

Ob. I, II *mf*

Cl. I, II *mf*

Fl. I, II *mf*

Ob. I, II *mf*

Cl. I, II *mf*

Fl. I, II *mf*

Ob. I, II *mf*

Cor. I, II *mf*

Cl. I, II *mf*

Fl. I, II *mf*

Ob. I, II *mf*

Cor. I, II *mf*

Tbnc. I, II *mf*

Tbnc. I, II *mf*

VI. I, II *mf*

Va. I, II *mf*

Vc. I, II *mf*

Cb. I, II *mf*

151

First system of the musical score. It includes staves for Flute I and II, Oboe I and II, Clarinet I and II, Bassoon I and II, Cor Anglais, and Trombone I and II. The music is in 2/4 time with a key signature of one flat. Dynamics include *sf* (sforzando), *mf* (mezzo-forte), and *allegro* (allegro). The bassoon part has a tempo marking of *allegro* at the end.

[illegible]

Ex. 16b Stravinski : *Pasărea de foc*

2 Flutes (incl. Picc.)

2 Oboes

2 Clarinets (A)

2 Bassoons

4 Horns (F)

2 Trumpets (C)

3 Trombones Tuba

Timpani

Bass-Drum

Piano

Harp

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Contrabasso

Allegro

108

con sord.

con sord.

con sord.

2 Co. pizz. senza sord.

Registrului grav i se acomodează cel mai armonios **tempoul lent** (în registrul grav melodiile repezi dau naștere unui efect comic). În ambele exemple de mai sus compozitorii indică tempo lent.

Culorile timbrale instrumentale își aduc de asemenea aportul la exprimarea muzicală evocatoare a trecutului, de exemplu corzile grave (în special contrabasul), instrumentele de suflat grave (fagot, contrafagot, bas clarinet, tubă), și dintre instrumentele de percuție (timpanul, toba mare, tam-tam, gong, piatto grave etc.).

Mișcarea melodică sinusoidală, petele armonice șterse, **sunetele de pedală** nemișcate, ținute prelung, tremolourile sunt de asemenea indicatori muzicali care fac aluzie la trecutul acțiunii.

Dinamica – fiind una dintre cei mai importanți factori – înglobează în sine orice alt mijloc de evocare a trecutului. Compozitorii utilizează de obicei cea mai redusă dinamică (făcând trimitere la trecutul îndepărtat!). Nu sunt rare nici indicațiile ce cuprind **patru** sau **cinci** semne de *piano*. Dacă dinamica face trecere la *forte* sau *fortissimo* autorul dorește să evidențieze intervenția în prim plan a trecutului, invazia violentă a lui în prezent.

Ex. 17 Rimski – Korsakov : *Șeherezada*

The image displays a page from a musical score for Rimski-Korsakov's 'Scheherazade'. The tempo is marked 'Largo e maestoso, M.M. 48'. The score includes parts for Flauto piccolo, 2 Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti in A, 2 Fagotti, 4 Corni in F, 2 Trombe in A, 3 Tromboni e Tuba, Timpani in E.H., Arpa, Violini I, Violini II, Viole, Violoncelli, and Contrabassi. The score features various dynamic markings such as *ff*, *pp*, *fz*, and *sfz*, and includes performance instructions like 'pesante' and 'tr.'. The notation is in G major and 3/4 time.

Ex. 18 Ligeti : *Lontano*

4 SOSTENUTO ESPRESSIVO $\text{♩} = 64$

Viol. I
Viol. II
Vla.
Vcl. & Kb.

4 SOSTENUTO ESPRESSIVO $\text{♩} = 64$

1. Das Tempo $\text{♩} = 64$ ist nur ein Hinweis. Das Stück soll mit vollem Ausdruck gespielt werden: außer den angegebenen natürlichen und accidentellen Akzenten und den arabischen Ziffern, die die Finger bezeichnen, ist es nur eine allgemeine Andeutung. Die Spieler müssen sich selbst die nötigen Fingerungen und Bogenführungen aussuchen. Die Spieler müssen sich selbst die nötigen Fingerungen und Bogenführungen aussuchen. Die Spieler müssen sich selbst die nötigen Fingerungen und Bogenführungen aussuchen.

Obs. Sunetele de „pedală” ținute prelung, caracterul de continuum are o valabilitate izbitoare.

Rezolvarea dramatică a **tregerii din trecut în prezent și de acolo în viitor** (dispariția în orizontul îndepărtat) constituie un fenomen frecvent în muzică. Reprezentarea muzicală a cortegiului ce se apropie, apoi se îndepărtează, este ideea de bază a multor părți de lucrări. Piesa *Bydlo* de Mussorgski din ciclul *Tablouri dintr-o expoziție* înfățișează apropierea lentă a unui car cu boi, apoi îndepărtarea lui:

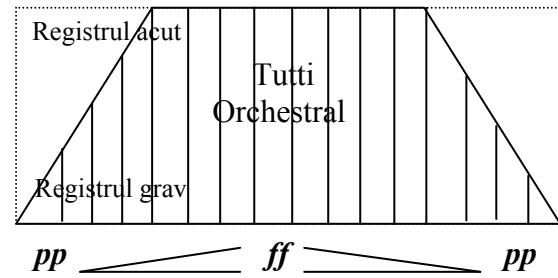
Ex. 19a **Mussorgski : *Bydlo***

The image displays a page from a musical score for the piece "Bydlo" by Modest Mussorgski, part of the "Pictures from an Exhibition" cycle. The tempo and mood are indicated as "Sempre moderato pesante". The score is written for a large orchestra and piano. The instruments listed on the left include 3 Flauti, 3 Oboi, 2 Clarinetti (A), Clarinetto basso (A), 2 Fagotti, Contrafagotto, 4 Corni in Fa (F), Tuba, Timpani (Re (D#), Mi (E)), Tamburo Gran Cassa, Arpa I, Violino I, Violino II, Viola, Violoncello, Contrabasso, and Pianoforte. The score shows the first few measures of the piece, with various musical notations such as dynamics (pp, cresc.), articulation (poco, a), and performance instructions (con sord., simile). The piano part features a prominent, sustained bass line that creates a sense of a heavy, slow-moving cart.

48

This image shows a page from a musical score, likely for a symphony. The score is written for a large ensemble of instruments, including Flutes (Fl.), Oboes (Ob.), Clarinets (Cl.), Bassoons (Cb.), Horns (Hr.), Trumpets (Tr.), Trombones (Tbn.), Timpani (Timp.), Snare Drum (Gr.), Cymbals (Cym.), Violins (Vl.), Viola (Vla.), Violoncello (Vcl.), and Double Bass (Cb.). The score is written in a standard musical notation, with notes, rests, and other musical symbols. A rehearsal mark [42] is visible at the top left. The page is numbered 49 in the top right corner. The score is written in a single system, with each instrument part on its own staff. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamics. The page is a high-resolution scan of a printed musical score.

Obs. Armoniile ostinato care redau mișcarea greoaie a carului cu boi, prezența permanentă a registrului grav (și în cazul îndepărtării primește până la sfârșit accent) pot fi exprimate printr-o schemă grafică interesantă (vezi imaginea alăturată).

În uvertura operei *Tannhäuser* de Richard Wagner, în mod asemănător exemplului anterior de Mussorgski, prima secțiune exprimă apropierea de departe a corului pelerinilor, apoi îndepărtarea lui, însă în secțiunea de încheiere a uverturii este reprezentat doar **prima jumătate** a procesului dublu, cea care pornește **din depărtare (trecut) și sosește în prezent** (vezi ex. 9b):

Ex. 19b Wagner : Uvertura *Tannhäuser* (finalul)

Pentru reprezentarea sonoră a **jumătății** de traseu pornind din prezentul apropiat până în depărtare (în viitor) un exemplu elocvent îl constituie variațiunea *Comodo* și revenirea tematică *Tempo I* din partea mediană a *Concertului pentru vioară și orchestră* de Bartók:

Ex. 20 Bartók : Concertul pentru vioară și orchestră

68

Picc.

Fl. I

Cl. I
in A

Harp

S. Vin.

Vins. I

Vins. II

Vla.

Vcs.

Comodo, ♩ = 120

105

S. Vin.

Vins. I

Vins. II

Vcs.

* col legno

Timp.

S. Dr.

S. Vin.

Vins. I

Vins. II

Vcs.

* with wooden sticks, to be played at the edge of the head
* baguettes en bois, à être exécuté sur le bord de la membrane

** at the edge of the head
** au bord de la membrane

(sempre sim.)

Timp.

S. Dr.

(sim.)

(sempre sim.)

punta d'arco

24

6

6

24

24

S. Vin.

Vins. I

Vins. II

Vis.

mp

Vcs.

111

Timp.

S. Dr.

p

p

punta d'arco

12 24 12 6

7

semplice

S. Vin.

Vins. I

Vins. II

Vis.

p

Vcs.

p

D. Bs.

Timp. *p*
 S. Vln. *mp* *dim.*
 Vln. I *p* *dim.*
 Vln. II *dim.*
 Vla. *dim.*
 Vcl. *dim.*
 D. B.

poco rall. al . . . Tempo I. 118
 Fl. I *pp*
 Obs. I, II *ppp*
 I *pp*
 Cts. in A II *pp*
 Bsn. I *pp*
 Harp *pp*

poco rall. al . . . Tempo I. 118
 S. Vln. *p*
 Vln. I *pp*
 Vln. II

1' 14"

122

Fl. I

Obs. I, II

I
Clts. in A
II

Bsn. I

(con sord.)
Hr. I in F
pp

Cel.

Harp
pp

S. Vln.
piu p

Vln.
arco
3 Solo
pp

122

Timp.
meno ord.
pp

Cel.

Harp

S. Vln.
ppp amorz.

Vins. I
con sord.
div.
arco
pp

Vins. II
con sord.
div.
arco
pp

Vln.
ppp

1' 17"

Duration: ca. 9' 37"

ZONA TEMPORALĂ SUCCESIVĂ A OPEREI DE ARTĂ

Structura **zonei temporale succesive** discutate anterior, care în cadrul formei de sonată proiectează repriza ca amintire a expoziției, sau înglobează într-o linie continuă (evolutivă) **succesiunea trecut – prezent – viitor** proiectate prin muzică apare și în nenumărate alte variante. De exemplu, în **forma de rondo** – și în general în orice formă cu refren, fie ea literară (poezie cu refren), sau muzicală (lied cu repriză) – tema de rondo (exprimând prezentul) ce răsună la începutul lucrării, revine între episoade doar **ca amintire**. Ea își păstrează caracterul de amintire (evocator al trecutului) chiar dacă pe parcursul reluărilor se îmbogățește **cu elemente noi**, cu ornamente - care fac trimitere la prezent.

Ex. 21a Mozart : *Sonata în La major, partea a III-a, Rondo alla turca*

The image displays a page of a musical score for Mozart's Sonata in A major, Part III, Rondo alla turca. The score is written for piano and is in 2/4 time, marked 'Allegretto'. It begins with a piano introduction marked 'p' and 'cresc.' (crescendo). The main body of the score consists of several measures, including a section marked 'f' (forte) and 'p' (piano). The score is divided into sections labeled 'a)', 'b)', and 'c)', which correspond to the variations of the rondo. The final section is marked 'p legato'. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

Coda

più vivo

1. 2.

a)

musical score in A major, 3/4 time, featuring various textures and performance markings.

System 1: Treble clef has chords and arpeggios; Bass clef has a steady eighth-note accompaniment. Marking: *a)*

System 2: Treble clef has chords and arpeggios; Bass clef has a steady eighth-note accompaniment.

System 3: Treble clef has arpeggios and chords; Bass clef has a steady eighth-note accompaniment. Markings: *b)*, *f*, *p*, *legato*

System 4: Treble clef has arpeggios and chords; Bass clef has a steady eighth-note accompaniment.

System 5: Treble clef has chords and arpeggios; Bass clef has a steady eighth-note accompaniment. Markings: *sempre più vivo*, *f subito*, *1 3 2 1*

System 6: Treble clef has chords and arpeggios; Bass clef has a steady eighth-note accompaniment. Marking: *ff*

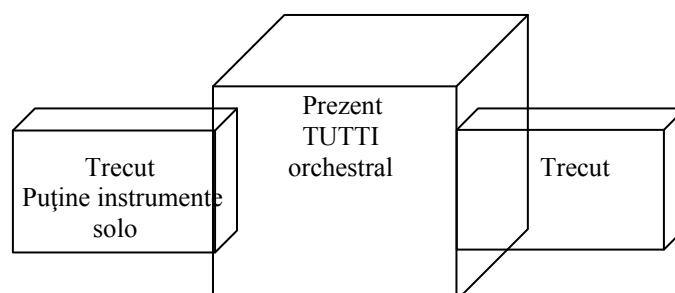
System 7: Treble clef has chords and arpeggios; Bass clef has a steady eighth-note accompaniment. Markings: *a)*, *b)*

Ex. 21b Beethoven : *Für Elise*

[illegible]

În afara schemelor de formă cunoscute (**formă de lied** ABA; ABA_{var}; ABA₁ etc.) pot fi create cele mai deosebite zone temporale fanteziste: **trecut – prezent – trecut**; **trecut – prezent – viitor – trecut – viitor** și așa mai departe. În lucrarea *Le sacre du printemps* de Stravinski una dintre părți urmărește cea mai simplă schemă **trecut – prezent – trecut**, dar o specificitate interesantă a ei este faptul că zonele de timp ale trecutului și prezentului se situează în **două planuri diferite**:

Ex. 22 Stravinski : *Le sacre du printemps* – Action rituelle des ancêtres

129 *♩ = 58*

Cor. ingl. 1. 2. *Solo.* *p*

Fag. 1. 2. *sempre p*

C-Fag. 1. 2. *sempre p*

Cor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. *sempre p*

Timp. *sempre p*

Tamb. de Basq. *sempre p*

Gr. C. *sempre p*

Viol. 1. 2. *pizz.* *p*

V-le. *pizz.* *p*

Celli. *pizz.* *p*

Bassi. *pizz.* *p*

130 *Solo*

Fl. in Sol. *Solo.* *p*

Cor. ingl. *Solo.* *p*

Clar. (Sib) 1. 2. 3. 4. 5. 6. *Molto* *ppp*

Cor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. *Molto* *ppp*

Timp. *Molto* *ppp*

Tamb. de Basq. *Molto* *ppp*

Gr. C. *Molto* *ppp*

Viol. 1. 2. *Molto* *ppp*

V-le. *Molto* *ppp*

Celli. *Molto* *ppp*

Bassi. *Molto* *ppp*

130

Fl. picc.

Fl. gr.

Fl. in Sol.

Oboe.

Cor. ingl.

Clar. picc. (Mib)

Clar. (Sib)

Clar. basol.

Fag.

C. Fag.

Le pavillon en l'air.

2. con sord.

Le pavillon en l'air.

4. con sord.

Cor.

Tr. ba (Do)

Tr. basse (Mib)

Tr. bom.

Timp. picc.

Timp.

Viol.

Viol.

Celli.

Bass.

un sord. et sul ponticello sino al segno

div.

pizz.

Fl in Sol

Cor ingl. 1.

Clar. poco.
(Mi)

Clar. 1.2.
(Sib)

Clar. bassi 1.2

Tr. bassa
(Mi)

Timp. 3.

Plauti

Gr. C.

Viol. 1.
pizz.

Viol. 2.

V.le

Celli

Bassi

140

Cor ingl. 1.

Clar. 1.2
(Sib)

Clar. bassi 1.
2.

Timp. 2.
3.

Gr. C.

V.le

Celli

Bassi

pp sempre dim.

Ordinairement (avec la mailloche de la Gr.C.)

140

141

Clar. bassi 1.
2.

Timp. 2.
3.

Gr. C.

V.le

Celli

Bassi

poco più f

Clar. basso 2 : Clar. 3 in Sib

141

Pentru căutarea zonei temporale montate în mai multe planuri tablourile lui Salvador Dalí oferă soluții interesante:

Ex. 23 Salvador Dalí : *The Ecumenical Council*, 1960

Obs. În tablou, în colțul stâng inferior poate fi văzut pictorul Dalí, ca expresie a prezentului. Silueta de femeie cu crucea în mână ce se vede în mijloc în partea inferioară a tabloului este în totalitate reală, dar ea există într-un **alt** prezent. Portretul de femeie aflat în apropierea colțului stâng superior mijeste din trecutul al amintirilor. Trupul de bărbat ce se ivește din biserica aflată în mijloc în partea superioară a tabloului este deja o viziune ce apare ca o străfulgerare din vis. Cele cinci degete ale mâinii sale stângi întinse înainte apar de parcă ar vrea să pătrundă în prezent. Porumbelul alb din partea dreaptă își ia zborul de asemenea spre prezent. Îngerii ce formează cercuri în centrul tabloului, precum și imaginea ireală de vis a diferitelor obiecte, sugerează la modul simultan imagini de amintire din trecut și imagini fanteziste îndreptate spre viitor. **Muzica modernă de colaj** accentuează simultaneitatea unor planuri sonore care se suprapun sau se completează reciproc. Din lucrarea muzicală electronică *Gesang der Jüngliche* a lui Stockhausen aceste planuri temporale pot fi bine delimitate auditiv:

Ex. 24 Stockhausen : *Gesang der Jüngliche* - audiție muzicală

Muzica barocă utilizează aproape întotdeauna **prezentul**. În structura fugii tema revine neschimbată pe parcursul lucrării. Își schimbă cel mult tonalitatea, dar și aceasta este mai mult **mutație** de la o gamă la alta. Tema de fugă nu trăiește viață organică deci este atemporală.

În concepția muzicală romantică fiecare moment sonor constituie o parte componentă a unui proces organic, **se naște – se dezvoltă – moare**, este legat de timp, trăiește în timp, și din acest motiv se leagă ușor de zonele de timp ale trecutului și viitorului, alunecând parcă peste momentele prezentului muzical.

Muzica de jazz a epocii moderne trăiește doar pentru clipa de față: sub **farmecul AICI ȘI ACUM**.

Muzica bisericească a secolului XVI (muzica lui Palestrina) este o totală negare a timpului, ea pur și simplu **ESTE**. Muzica ce s-a născut ca urmare a cercetărilor folclorice a secolului XX (stilul barbaro, prelucrările de cântece populare) introduc conștient în prezentul muzical **trecutul îndepărtat**, de dinainte de istorie, câteodată ca o colecție de descoperiri arheologice. Dodecafonia și muzica serială aparțin prezentului secolului XX, și reprezintă și în sine timpul prezent. Muzicile experimentale (mai demult a fost inimaginabil să compui muzică experimentală!) au luat naștere sub semnul ideologiei cercetărilor viitorului, a proiecției orientate spre viitor. Întreaga artă a secolului XX, și în cadrul ei muzica, la modul cel mai evidențiat a încercat să se avânte într-un **viitor imaginar**. Un exemplu în acest sens este lucrarea *Hyperprism* de Varèse:

Ex. 25 Varèse : *Hyperprism*

Moderato poco Allegro

F1.
Petite Flûte

Clarinet en mi*

1. *ritocco molto crescendo*
2. *ritocco molto crescendo*
3. *ritocco molto crescendo*

Corn en fa
1. *ritocco molto crescendo*
2. *ritocco molto crescendo*
3. *ritocco molto crescendo*

Trompettes en ut
1. *ritocco molto crescendo*
2. *ritocco molto crescendo*

Trom
ritocco molto crescendo

Trombone
ritocco molto crescendo

Bass
ritocco molto crescendo

Moderato poco Allegro

Snare drum
ritocco molto crescendo

Indian drum
ritocco molto crescendo

Bass drum
ritocco molto crescendo

Tamboourine
ritocco molto crescendo

Crash Cymbal
ritocco molto crescendo

2 Cymbals
ritocco molto crescendo

Tamtam
ritocco molto crescendo

Triangle
ritocco molto crescendo

Anvil
ritocco molto crescendo

Flap Stick
ritocco molto crescendo

2 Chinese blocks
ritocco molto crescendo

Lion Roar
ritocco molto crescendo

Rattle
ritocco molto crescendo

Big Rattle
ritocco molto crescendo

Sleigh Bells
ritocco molto crescendo

Siren
ritocco molto crescendo

1

1

În opoziție cu aceasta unii creatori au încercat să evidențieze mai mult prezentul muzicii. Au îndemnat publicul auditor ca în timpul ascultării muzicii să discute cu cei de lângă ei, și să ia cunoștință de lucrările cântate doar ca tapet sonor: ca și cadru însoțitor al prezentului impersonal. Erik Satie este unul dintre reprezentanții acestei MUZICI LUCIDE, pe care nu este voie s-o ascuți cu fața îngropată în palme și cu ochii închiși.

Ex. 26 Erik Satie : *Parade, Choral*

PARADE
Choral ERIK SATIE

(♩ = 76)

PICCOLO

2 FLUTES

HAUTBOIS

COR ANGLAIS

1re CLAR. en M^b

2 CLAR. en S^b

2 BASSONS

2 CORM en FA

1 PISTON en Sⁱ

2 TROMPETTES en UT

1 & 2 TROMBONES

3 TROMBONE & TUBA

TIMBALES

HARPE

(♩ = 76)

1 VIOLONS

2 VIOLONS

ALTOS

VIOLONCELLES

CONTREBASSES

E.A.S. 16425

Existența paralelă a diferitelor orientări ale secolului XX, care reprezintă diferite zone temporale, deja în sine evidențiază polifonia zonelor temporale ale muzicii moderne. Aceste strădanii, **stiluri de zone temporale** pot apărea și succesiv în cadrul artei unui singur creator (ca succesiune de diferite perioade de creație) sau simultan în cadrul **unei singure lucrări**. Muzica lui Stravinski debutează cu scoaterea la suprafață a energiilor muzicii străvechi primitive (cu *Le sacre* ca lucrare apogeu), se continuă cu nostalgiile muzicale ale stilului neoclasic (baletul *Pulcinella* etc.) și atinge ținta cu dodecafonia ca evidențiere a prezentului de atunci. În a doua jumătate a secolului XX, și la începutul secolului XXI **compoziția paralelă în zonele de timp** a devenit un procedeu creator general răspândit. În epoca lui Mozart, în timpul lui Palestrina sau Bach acest lucru ar fi fost neverosimil, ieșit complet din trăirea trează a PREZENTULUI.. Totuși, chiar la Mozart o rezolvare dramaturgică genială reprezintă în opera *Don Juan* faptul că pentru Elvira, puțin demodată damă, compune o arie pentru evocarea trecutului, în maniera lui Händel:

Ex. 27 Mozart : Don Juan – Elvira – „Non ti fidar”

Nr. 9. Quartett

Andante

Donna Elvira

Träu - e dem glat - ten Heuch - ler nicht, so schmei - chend er dir naht,
Non - ti fi - dar, o mi - se - ra, di quel ri - dal - do cor,

mich schon ver - riet sein fal - sches Herz, nun droht auch dir Ver - rat.
suo già tra - di quel dar - da - ro, te vuol tra - di - ren - cor.

Donna Anna

Him - mel, welch ed - les Frau - en - bild, welch hol - de Ma - je - stät! Wie mir ihr Schmerz, ihr
Cie - li, che a - spi - to no - bi - le, che dol - ce ma - e - stà! Il suo pai - tor, le

Don Ottavio

Him - mel, welch ed - les Frau - en - bild, welch hol - de Ma - je - stät! Wie mir ihr Schmerz, ihr
Cie - li, che a - spi - to no - bi - le, che dol - ce ma - e - stà! Il suo pai - tor, le

Trä - nen - blick tief in die See - le geht, tief in die See - le geht!
la - gri - me mien - pio - no di pie - tà, mien - pio - no di pie - tà.

Trä - nen - blick tief in die See - le geht, tief in die See - le geht!
la - gri - me mien - pio - no di pie - tà, mien - pio - no di pie - tà.

Don Giovanni (bass)

Das ar - ros, gu - te
La po - se - ra ra.

Piese de teatru moderne care se desfășoară în mai multe zone temporale (planuri paralele sau succesive), operele, filmele, și bineînțeles creațiile artistice plastice (în special picturile) au devenit unanim răspândite și acceptate. Virginia Woolf în romanul ei intitulat *Orlando* prin viața foarte lungă (ce străbate mai multe secole) a unei singure persoane ilustrează trecutul, apoi prezentul de atunci (începutul secolului XX). În alte romane ale ei accentuează în mod asemănător IMPONDERABILITATEA TIMPULUI. **Teatrul în teatru shakespearinian** (*Visul unei nopți de vară*, etc.) prin paralelismul zonelor temporale creează polifonia acestora.

În opera veristă această polifonie de planuri temporale **teatru în teatru** primește un accent interesant. În opera *Paiatele* de Leoncavallo crima reală **se dizolvă** în mica crimă scenică petrecută în trecut.

Ex. 28 Leoncavallo : *Paiatele*

PAGLIACCI
(Komödianten – Der Bajazzo)
Prolog Prologo

Ruggiero Leoncavallo
(1858-1919)

Vivace (Ganze Takte) (în unoi) 4/4 = 88

The musical score is presented in five systems. The first system includes the tempo marking 'Vivace (Ganze Takte) (în unoi) 4/4 = 88' and the key signature of one flat. The score is written for piano, with staves for strings (Str.), woodwinds (Hhl.), and brass (G. u.). The music features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. Dynamic markings such as 'ff' (fortissimo) and 'p' (piano) are used throughout the piece. The score is divided into two main sections, labeled '1' and '2', which are separated by a double bar line. The overall structure of the score is complex, with multiple layers of musical notation and a high degree of rhythmic activity.

Creațiile artistice neoclasiche și neobaroce ale anilor '30 sunt caracterizate de aceeași fuziune de planuri temporale (stiluri): conținutul muzical modern de idei este exprimat printr-un stil, sau stiluri muzicale mai vechi. *Simfonia clasică* a lui Prokofiev este una dintre cele mai interesante și cele mai populare realizări ale acestei tendințe. În memoriile sale, Prokofiev evocă istoria genezei lucrării astfel: „Am fost preocupat de gândul de a scrie o întreagă lucrare simfonică fără pian lângă mine. Într-o asemenea lucrare și culorile timbrale orchestrale ar trebui să fie mai deschise și mai curate. Așa s-a născut proiectul unei simfonii compuse în stil Haydn, deoarece pe timpul lucrărilor mele scrise la clasa lui Cserepnyin tehnica lui Haydn s-a revelat în ochii mei, și în mijlocul unor relații așa de intime a fost mai ușoară abordarea fără pian a unei asemenea întreprinderi îndrăznețe. M-am gândit că dacă Haydn ar trăi și azi, și-ar fi păstrat propria modalitate de compoziție, și în același timp ar fi preluat și ceva nou. Astfel de simfonie am vrut deci să compun: simfonie în stil clasic. Atunci când a început să îmbrace o formă reală, am denumit-o **Simfonie clasică**: pe de o parte deoarece așa a fost mai simplu, iar pe de altă parte din înfumurare, ca să necăjesc capetele de lemn, precum și în speranța calmă, că până la urmă am să și câștig cu ea, dacă simfonia pe parcursul timpului s-ar dovedi chiar a fi clasică.”⁴

Ex. 29 Prokofiev : *Simfonia clasică*

The image displays a page from a musical score for Prokofiev's *Symphony Classical*. It features the first movement, marked 'Allegro, ♩ = 100'. The score is written for a full orchestra, with parts for Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Horn, Timpani, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The key signature is one sharp (F#). The score shows the first few measures of the piece, with various dynamics like *ff*, *p*, and *mf*. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

⁴ Kókai Rezső – Fábíán Imre, *Századunk zenéje*, Ed. Zeneműkiadó, Budapest, 1967, p. 156.

Muzicile memoriale și onorifice (in memoriam, hommage à) sunt **nu numai aliaje stilistice** ci și jocuri ale zonelor de timp. „Obiectul” căutat și cercetat din trecut, TEMA poate fi un punct de pornire recunoscător în jocul planurilor: trecut – prezent – viitor. *Le tombeau de Couperin* de Ravel este una dintre cele mai cunoscute lucrări ce pot fi citate în acest sens:

Ex. 30 Ravel : *Le tombeau de Couperin*

LE TOMBEAU DE COUPERIN
SUITE D'ORCHESTRE
MAURICE RAVEL

I - PRÉLUDE

(*) Vif. ♩ = 92

2 FLÛTES

HAUTBOIS

COR ANGLAIS

2 CLARINETTES en LA

2 BASSONS

2 CORs chromatiques en FA

TROMPETTE en UT

HARPE

VIF. ♩ = 92

VIOLONS

ALTOS

VIOLONCELLES

CONTREBASSES

(*) Les petites notes, dans toute cette suite, doivent être attaquées sur le temps.

Ex. 31 Mozart : *Requiem - Confutatis*

Confutatis
Andante

2 Corni da bassetto
in Fa

1.

2 Fagotti

2 Trombe in Re

Timp.

Trombone alto

Trombone tenore

Trombone basso

Soprani

Alti

Tenori

Bassi

Tutti
Con - fu - ta - tis ma - le - di - etis,
Tutti
Con - fu - ta - tis ma - le - di - etis,

Violini I

Violini II

Viole

Tutti
f tutto solo

Violoncelli
Contrabassi
Organo

2 Cor.
di b.
(Fa)

2 Fg.

2 Tr.
(Re)

Timp.

Tbb.

S.

A.

T.

B.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vlc, Cb.
Org.

2 Cor.
di b.
(Fa)

2 Fg.

S.
Tutti
sotto voce
Vo. -
- ca, vo - ca me,
ca me cum be-ne-

A.
Tutti
sotto voce
Vo. -
- ca, vo - ca me,
ca me cum be-ne-

T.

B.

VI. I

VI. II

Vle

Vlc. Ch.
Org.

Obs. Și genul de *Requiem* are un caracter **evocator de amintiri**, privește în trecut, fiind o manifestare a unei tendințe creatoare cu o concepție de **reîntoarcere** în planul de timp al trecutului.

CADRUL TEMPORAL IDEATIC AL OPEREI DE ARTĂ

Durata fizică a unei opere de artă poate fi determinată pe baza calculului indicațiilor de metronom ale tempourilor, ale răririlor, accelerărilor, notelor ținute, respirațiilor (pauzelor de frazare). Mulți compozitori moderni cer ca durata specificată de ei în minute și secunde să fie **exact** respectată (Bartók, Stravinski, etc.).

Timpul de interpretare al execuției lucrării – prin luarea în considerare a indicațiilor compozitorului – poate fi deosebit de diferit. Aceasta depinde de: concepția interpretului, de ambianța acustică, de practica interpretativă a epocii, de convențiile formate, de la caz la caz de capriciile personale, și nu în ultimul rând de capacitățile tehnice instrumentale ale interpretului, de pregătirea lui, respectiv de dezvoltarea construcției tehnice a instrumentului și de caracterul lui (la contrabas este mult mai greu de cântat în tempo mare valori de note scurte decât la vioară).

Pe parcursul lucrării apare și utilizarea **timpului imaginar (al zonelor trecut – prezent – viitor)**. Pe plan orizontal acestea se pot inter schimba în funcție de desfășurarea acțiunii muzicale. Însă, ele pot apărea și în suprapunere **verticală**, sau în diferite planuri temporale ce se desfășoară paralel: **polifonie de zone temporale imaginare** (de exemplu în operele de artă ale stilurilor neo). Zonele temporale imaginare se acomodează de obicei cadrului programului de acțiune dramatic dat (de exemplu în poemele simfonice, etc.).

Cadrul temporal ideatic (intenționat am schimbat termenul de durată în timp cu termenul CADRU TEMPORAL – de o interpretare mult mai largă) cuprinde în sine impresiile noastre deja trăite referitoare la lucrarea în cauză (interpretări de diferite concepții, amintirea unor concerte audiate în diferite dispoziții sufletești, date citite cu referire la lucrare și la compozitor, recenzii, cronici, etc.). Mai cuprinde de asemenea poziționarea noastră personală față de lucrare (plăcerea, sau insatisfacția, etc.), talentul nostru de receptare a operelor de artă, nivelul nostru de cultură.

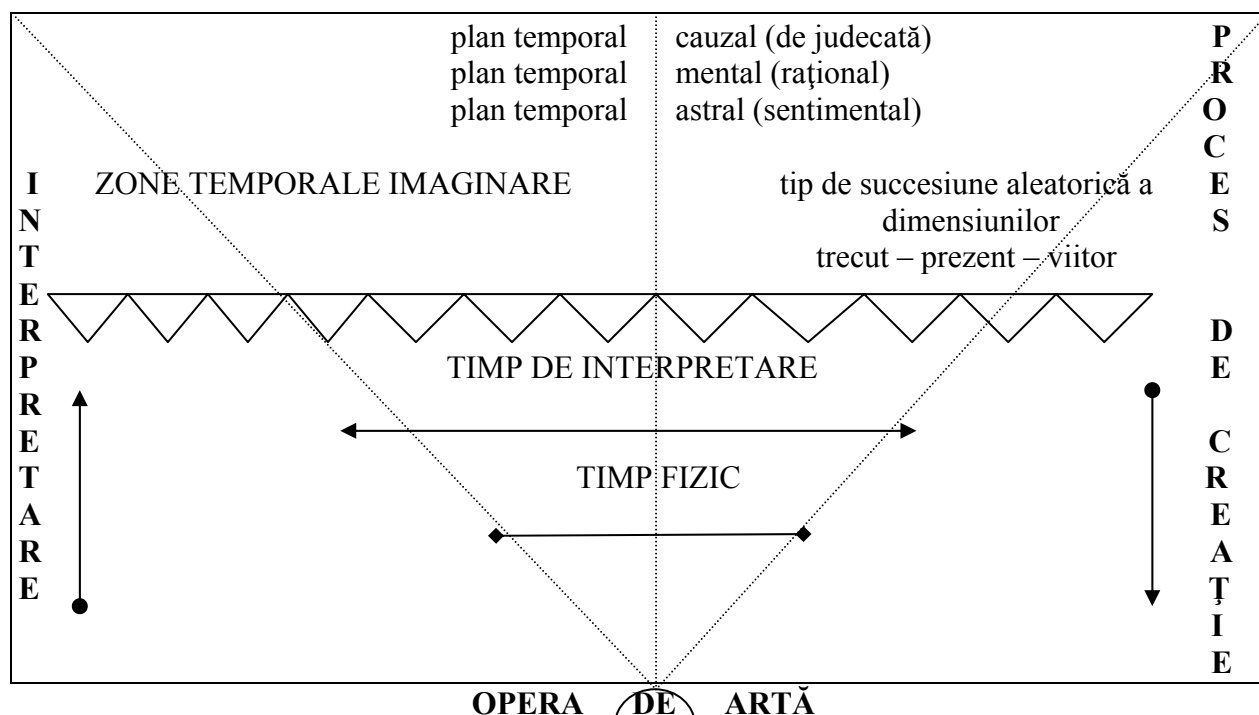
Antropozofia modernă amintește de corpul uman fizic, energetic, cauzal, astral și mental. Putem detecta aceste corpuri și în cazul opereii de artă. Lucrarea scrisă și **timpul fizic** specificat corespunde corpului fizic uman. Interpretul (pe baza indicațiilor interpretative, sau pe baza presimțirilor sale: tempouri, dinamică, articulație etc.) dă naștere la corpul energetic al lucrării. Cu cât pătrunde mai adânc autorul în re crearea lucrării cu atât mai mult trezește la viață **corpul astral**⁵

⁵ Referitor la corpul astral (sentimental) al unei lucrări muzicale Hindemith prezintă următoarele: „Despre sunetul de pian: « Pentru adepții pianului cu ciocănele a fost o lovitură foarte puternică descoperirea faptului că după indicațiile oscilatorului nu există nici o deosebire între sunetul produs la pian de un oarecare artist și sunetul produs cu ajutorul mânerului unei umbrele. Adversarii pianului, după această experiență umilitoare, râdeau în palmă, deoarece prin asta a fost unanim demonstrată duritatea mecanismului în cauză...Este deci absolut indiferent că un sunet este produs de Franz Liszt sau de umbrela domnului Schmidt. Un sunet, după cum am stabilit în repetate rânduri, nu are nici un fel de importanță muzicală, și de la această regulă nu constituie excepție nici instrumentul cu clape. Sunetele au doar atunci valoare muzicală când le punem în relație în timp și spațiu. Deoarece nelimitatele subtilități de atac ale clapei, schimbările permanente de dinamică și de durată, aceste specificități superbe ale cântatului la pian pot fi produse doar

(sentimental) al lucrării. Trezirea la viață a **corpului mental** al muzicii, descoperirea EU-lui operei de artă constituie un privilegiu doar al interpreților geniali. În final, corpul cauzal este „CREAȚIA” comună a interpretului și a ascultătorului receptor, pe de o parte în momentele de redare interpretativă a lucrării, iar pe de altă parte în impresiile sufletești rezultate din audierea lucrării, în imaginea „SONORĂ” de amintire ce persistă prelung. Acesta din urmă reprezintă **EGO-ul superior** al cadrului temporal ideatic.

Ex. 32 Tabel sintetic

CADRU TEMPORAL IDEATIC

Obs. Procesul componistic este indicat de săgeata întoarsă aflată în partea dreaptă a graficului, creatorul pornind de la stratul cel mai înalt, de la super ego, pentru ca în urma unui îndelung proces de muncă, să ajungă până la determinarea stratului fizic, ca rezultat final. Capacitatea compozitorului de a **conduce** procesul spiritual al creației până la sfârșit într-un **cadru fizic temporal dinainte stabilit** (și neschimbat ulterior) denotă o genialitate creatoare deosebită (de exemplu în cazul lui Stravinski).

Următorul citat al lui Hindemith din volumul său de filozofie muzicală *A Composer's World* se ocupă de **cadruul temporal ideatic** (și de componentele acestuia): „Este fără îndoială că auditorul, interpretul și compozitorul pot fi emoționați de ascultarea, interpretarea și imaginarea muzicii. Astfel, acel ceva care îi aduce pe ei în această stare sentimentală trebuie să impresioneze ceva din viața noastră sentimentală. Totuși, dacă aceste reacții sentimentale ar constitui simțuri,

de un artist. De bună seamă nu mâna lui îl coordonează în microcosmosul multiplelor straturi ale muzicii, ci intelectul său muzical, ca un îndrumător al mâinilor sale. Nici cele mai perfecte umbre ale lumii n-ar putea concura cu aceste nuanțe, ce aceste subtilități schimbătoare.»”

ele n-ar putea alterna așa rapid, nu s-ar putea produce și n-ar putea înceta deodată cu stimulul muzical care le provoacă. Dacă suntem atinși de o tristețe adevărată – deci o tristețe care nu muzica ne-a provocat-o -, ar fi imposibil ca de la un moment la altul, deci fără un motiv evident, să-l schimbăm cu sentimentul bucuriei nemărginite; în mod asemănător, veselia nu se poate transforma în câteva micro secunde în mulțumire de sine. Adevăratele sentimente au nevoie de un anumit timp, ca să se dezvolte, să-și atingă punctul culminant, și să se stingă din nou; opus acesteia, reacțiile legate de muzică au capacitatea de a alterna la fel de repede ca frazele muzicale. Întotdeauna pot erupe cu toată intensitatea, și pot dispărea din nou, dacă forma muzicală, care le-a dat naștere se încheie, sau se schimbă. Astfel, aceste reacții pe parcursul a câteva clipe se pot schimba de la cea mai adâncă tristețe la veselia extremă și mulțumirea de sine, fără ca spiritul receptiv să fie încărcat cu sentimente rele, precum s-ar întâmpla în cazul schimbării foarte rapide a unor sentimente reale. Dacă așa ceva se întâmplă cu sentimente reale, am putea fi siguri că este vorba de o ușoară nebunie. Reacțiile provocate de muzică nu sunt **sentimente**, ci **imaginea, amintirea sentimentelor**. Aceste amintiri sentimentale le putem compara cu amintirile unei călătorii. „Călătoria originală” putea ține săptămâni, eventual luni de zile la rând, totuși, dacă rememorăm în amintire evenimentele ei, le putem retrăi în câteva secunde, și cu toate acestea avem senzația că am primit reconstrucția integrală a evenimentelor...Dacă muzica nu este capabilă de a evoca amintiri din sursele noastre spirituale, ea rămâne ne semnificativă, exercitând un oarecare efect de gădilară doar asupra urechilor noastre. Nu putem împiedica faptul ca muzica să trezească în noi amintirile unor sentimente antecedente, să le desfășoare pe acestea, deoarece «a ne însuși muzica» înseamnă a o atașa de umbrele, amintirile sentimentelor adevărate, cât de reale, crude, sau dimpotrivă; să fie acelea cât de denaturate, stilizate și sublimite. Dacă muzica pe care o ascultăm nu este de așa natură ca să realizeze ușor asemenea legături, sau efectiv să ofere posibilitatea de legătură, noi totuși facem ce ne stă în putință, să găsim în amintirile noastre sentimente oarecare, ce corespund impresiilor auditorului.”⁶

Cadrul temporal ideatic al muzicii este determinat de mediul sonor al instrumentului sau al grupului de instrumente pentru care a imaginat-o autorul. Frecvent se fac transcrieri de lucrări muzicale de la un instrument (grup de instrumente) la altul (încadrăm aici și transcrierile pentru orchestră, cum este de pildă transferul genial – metamorfoza orchestrală a lucrării *Tablouri dintr-o expoziție* de Mussorgski - Ravel), prin acest procedeu **lărgindu-se cadrul temporal ideatic de multiple ori**. Ravel a transcris mai multe lucrări pianistice pentru orchestră, deoarece a simțit că prin asta cadrul temporal ideatic intrinsec al lor se mărește (vezi **ex. 10** – Ravel : *Le tombeau de Couperin*).

⁶ Kókai Rezső – Fábíán Imre : *Századunk zenéje*, Ed. Zeneműkiadó, Budapest, 1967, p. 218.

TABLEAUX D'UNE EXPOSITION

PROMENADE

M. P. MUSSORGSK

Orchestration by
Maurice Ravel

Allegro giusto, nel modo russo; senza allegrezza, ma poco sostenuto

The musical score is arranged in systems. The first system includes woodwinds and strings, with measures 1-4. The second system includes brass instruments, with measures 5-8. The third system includes strings and piano, with measures 9-12. The tempo and mood are indicated at the top: *Allegro giusto, nel modo russo; senza allegrezza, ma poco sostenuto*. The key signature is one flat (B-flat major/D minor). The time signature is 4/4.

2 Flauti
e Flauto Piccolo

3 Oboi

2 Clarinetti Sib
(Bb)

Clarinetto basso
Sib (Bb)

2 Fagotti

Contrafagotto

I. II

4 Corni in Fa
(F)

III. IV

3 Trombe in Do
(C)

I. II

3 Tromboni

III e Tuba

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

Contrabbasso

Pianoforte

Bolero-ul de Ravel, acest crescendo orchestrat în „o mie” de culori al unui material muzical fundamental deosebit de scurt, simplu și foarte concentrat, creează un cadru temporal deosebit în jurul esenței sonore.

Ex. 34 Ravel : *Bolero* prima și ultima pagină a partiturii

BOLERO

Maurice Ravel
(1875—1937)

Tempo di Bolero, moderato assai $\text{♩} = 72$

Fl. 1. *Solo* *pp*

Tb. picc. 1. *pp* *sempre*

Vle. *pizz* *pp*

Vlc. *pizz* *pp*

6

Fl. 1.

Tb. picc. 1.

Vle.

Vlc.

11

Fl. 1.

Tb. picc. 1.

Vle.

Vlc.

16

Fl. 1.

Tb. picc. 1.

Vle.

Vlc.

21

Fl. 1. *pp*

Fl. 2.

Cl. (Si^b) 1. *Solo* *p*

Tb. picc. 1.

Vle.

Vlc.

229

Fl. I
Fl. II
Picc.
Ob.
Cl. in A
Bsn.
Cbssn.
Cor Angl.
Tr. I
Tr. II
Tbn.
Tuba
Snare
Cym.
Tom-tom
Pno.
Arpa
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vcllo
Cb.

O lărgire asemănătoare a cadrului temporal ideatic caracterizează - de câteva secole în muzica europeană - și genul **temei cu variațiuni**. În lucrările cu orchestrație modernă acestea se amplifică și mai mult. Un exemplu în acest sens o constituie lucrarea orchestrală *Variațiuni pe o temă de Purcell* de Britten:

Ex. 35 Britten : *Variațiuni pe o temă de Purcell* – prima și ultima pagină

ВАРИАЦИИ И ФУГА
НА ТЕМУ ПЕРСЕЛЛА

ТЕМА А

Б. БРИТТЕН
Сол. 34

Allegro maestoso e largamente

The musical score is written for a full orchestra. The instruments listed on the left are: Flauto piccolo, 2 Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti (B), 2 Fagotti, 4 Corni (F), 2 Trombe (C), 3 Tromboni e Tuba, Timpani, Tamburino, Piatli, Gran cassa, Silofono, Arpa, Violini I, Violini II, Viole, Violoncelli, and Contrabassi. The score is in Russian and includes dynamic markings such as *marcato*, *f*, *fp*, *div*, and *sonoro*. The tempo is *Allegro maestoso e largamente*. The score is divided into two systems, with the first system ending on a double bar line and the second system starting with a new section.

[illegible]

Zona temporală ideatică poate fi deosebit de îngustată (în timp ce fiecare alt plan temporal devine neschimbat) în acel tip de rezolvare în care opera de artă este extrasă din sonoritatea ei esențială, fiind **privată** astfel **de rezistența** mediului sonor inițial, și „plasată” la un instrument sau grup de instrumente care îi dau viață cu o ușurință deosebită.

Cităm din nou pe Hindemith: „Dacă am putea clasifica fiecare muzică drept muzică «bună» și «rea»... ce ar face atunci cântărețul sau instrumentistul cu lucrări ce din punct de vedere obiectiv sunt de cea mai înaltă valoare, care nu corespund însă vederilor sale personale? Să luăm doar una dintre bogatele melodii gregoriene de paște sau de rusalii: orice muzician cu gust cât de cât cizelat vede în ea fără îndoială cea mai perfectă compoziție monodică ce a fost descoperită vreodată. Pentru a înțelege și a percepe puterea sa lineară captivantă, bine înțeles nu trebuie doar citită sau ascultată melodia. Trebuie să luăm parte cântând la acest miracol melodic, dacă dorim să simțim felul în care contopește comunitatea care cântă, fără îndemnarea individuală a dirijorului, ci doar prin spiritul înălțat al structurii sale, și prin perfecțiunea ei tehnică...Iar acum să cântăm aceste minuni ale revelației lineare pe un oarecare instrument de suflat, apoi la vioară, iar în final la pian. Măreția liniei melodice dispare treptat...se transformă într-un șir de melisme inexpressive, pasaje goale, iar în final devine caraghioasă...Sau să cântăm... fugile Clavecinului bine temperat de Bach cu trio de coarde sau cu cvartet. Atunci, ni se creează acel sentiment specific și deosebit de incomod, că lucrări pe care le-am crezut grandioase, uriașe, radiind o mare putere spirituală – devin miniaturi meschine...În aceste fugi, acea mare rezistență tehnică pe care o necesită cântatul polifonic la pian, la drept vorbind am micșorat-o aproape până la dispariție, deoarece cordarii pot să redea vocile lor fără nici o sforțare deosebită.” Bach în lucrarea sa *Die Kunst der Fuge* nu a determinat unanim instrumentul (instrumentele) sau eventualul grup instrumental. Se presupune că s-a gândit la orgă, iar în cazul anumitor piese la clavecin. În transcrierile orchestrale se strâmtează zona temporală ideatică deoarece în cadrul interpretării redarea sonoră a vocilor distribuite pe instrumente nu primesc nici o opoziție sonoră, pierzându-și monumentalitatea.

Ex. 36a J. S. Bach : *Die Kunst der Fuge* – structura originală

15.

dim. p cresc.

20.

dim. p

25.

p

30.

dim. p

35.

cresc. f

40.

sf p cresc.

47.

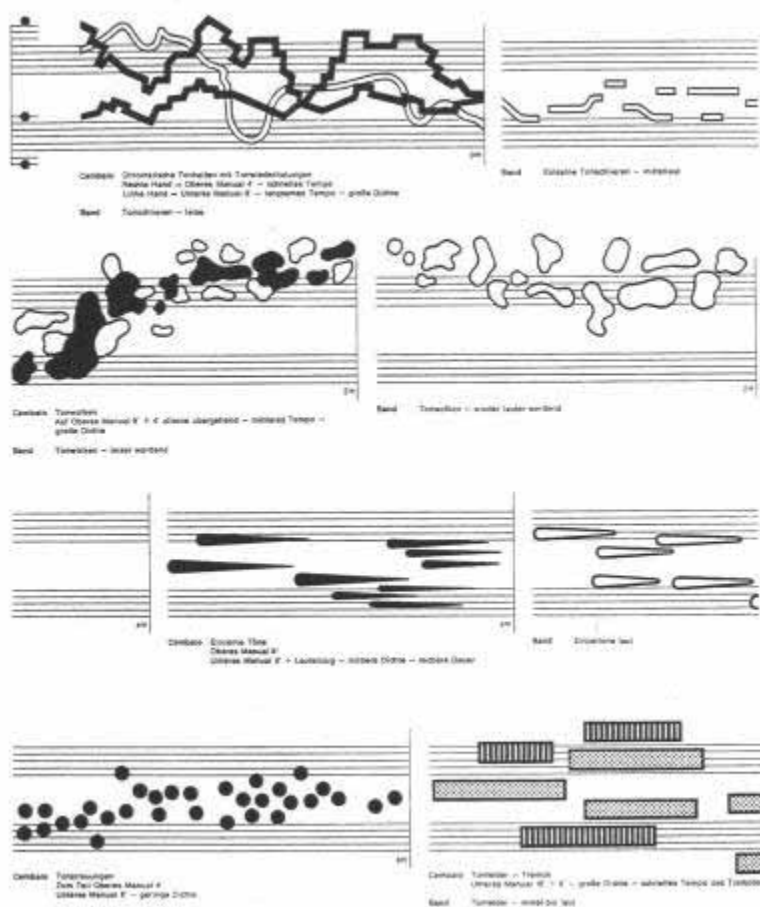
dim. f sf

Ex. 36b Bach : *Die Kunst der Fuge* – structura orchestrată

The image displays a musical score for a four-part orchestral arrangement of a section from J.S. Bach's *Die Kunst der Fuge*. The score is written for four staves, each with a different clef: Treble (top), Treble (second), Bass (third), and Bass (bottom). The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The score is divided into four systems, each starting with a measure number in a box: 1, 9, 15, and 21. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, accidentals, and dynamic markings. The first system (measures 1-8) shows the initial entry of the themes. The second system (measures 9-14) continues the development. The third system (measures 15-20) features more complex rhythmic patterns. The fourth system (measures 21-26) concludes the section with a final cadence.

Majoritatea înnoirilor muzicale moderne ating chiar desfășurarea temporală a operei de artă muzicală (incluzând fiecare plan temporal) : JOC TEMPORAL – JOC CU TIMPUL. Deja și muzica romantică a extins cadrul temporal al muzicii la limitele extreme (acceptabile însă, care nu periclitizează desfășurarea artistică) – vezi simfoniile lui Anton Bruckner. Muzica modernă chiar din contră s-a îndreptat către micro duratele temporale (creația completă a lui Anton Webern durează circa trei ore – timp echivalent cu durata unei opere de Wagner). Printre elementele imaginii grafice ale partituri au pătruns semnele care fac trimitere la scrierea muzicală mai veche (de exemplu **neumele**) prin asta făcându-se aluzie la reprezentarea **trecutului** în muzică (ca un rezultat al nostalgiei romantice). În muzica modernă, aceste imagini grafice de partitură evocatoare de trecut, nu numai că sunt foarte răspândite, dar importanța lor a primit o semnificație dublă: prin faptul că semnele moderne ale grafiei muzicale fac trimitere la cele mai incipiente încercări de notație muzicală (cu confort complet grafic modern) ele sunt totodată și deosebit de anticipative, conturând și viitorul grafiei noastre de partitură muzicală (fiind deosebit de potrivite pentru reprezentarea viitorului lucrării muzicale). Exemple caracteristice în acest sens sunt citatele de mai jos din lucrarea pentru clavicord *Cymbalon* de Hashagen:

Ex. 37 Hashagen : *Cymbalon*

Obs. Primul fragment face retroactiv trimitere la timpul când oamenii au încercat să vizualizeze linia melodică printr-un simplu desen liniar. Fragmentele următoare, **cu toate că** anticipează realizarea imagistică a grafiilor muzicale sunt totuși manifestări ale celor mai primitive gesturi umane care s-au îndreptat din timpuri străvechi către fixarea materialului volatil al muzicii.

Citatul preluat din lucrarea intitulată *Credentials* de Haubenstock – Ramati prezintă tabelul mobilelor viorii.

Ex. 38 Haubenstock – Ramati : *Credentials*

roman haubenstock - ramati "credentials"

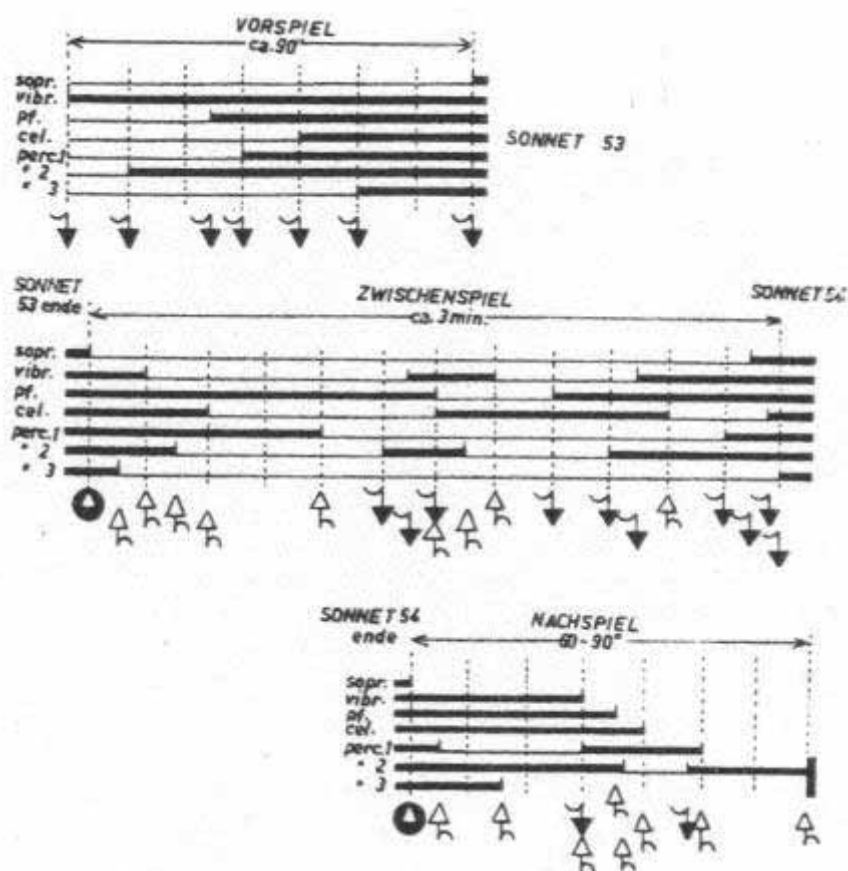
Violin I mobile

Violin II mobile

Obs. Pătratele ce conțin secunde reprezintă pauze.

Exemplul următor reprezintă de asemenea un fragment preluat dintr-o compoziție de Haubenstock – Ramati (*Mobile for Shakespeare*). Aranjarea ilustrativă a partiturii proiectează în fața dirijorului mai multe planuri temporale. Acestea conțin modele sonore (mobile) care se pot inter schimba pe plan temporal, se pot scurge unul în celălalt, se pot suprapune, în partitură fiind notat și instrumentul care cântă. În colțul stâng superior al imaginii partiturii pot fi văzute trei imagini cu capetele de săgeată ce indică intrarea (↓) și ieșirea (↗) instrumentelor.

Ex. 38a Haubenstock – Ramati : *Mobile for Shakespeare* - fragment

Ex. 39 Haubenstock – Ramati : *Credentialis*

The image displays a complex musical score for a mobile phone, featuring multiple staves with musical notation, diagrams of the phone's internal components, and a central diagram of the phone's overall structure. The score is written in a style that combines musical notation with technical diagrams, suggesting a fusion of music and technology.

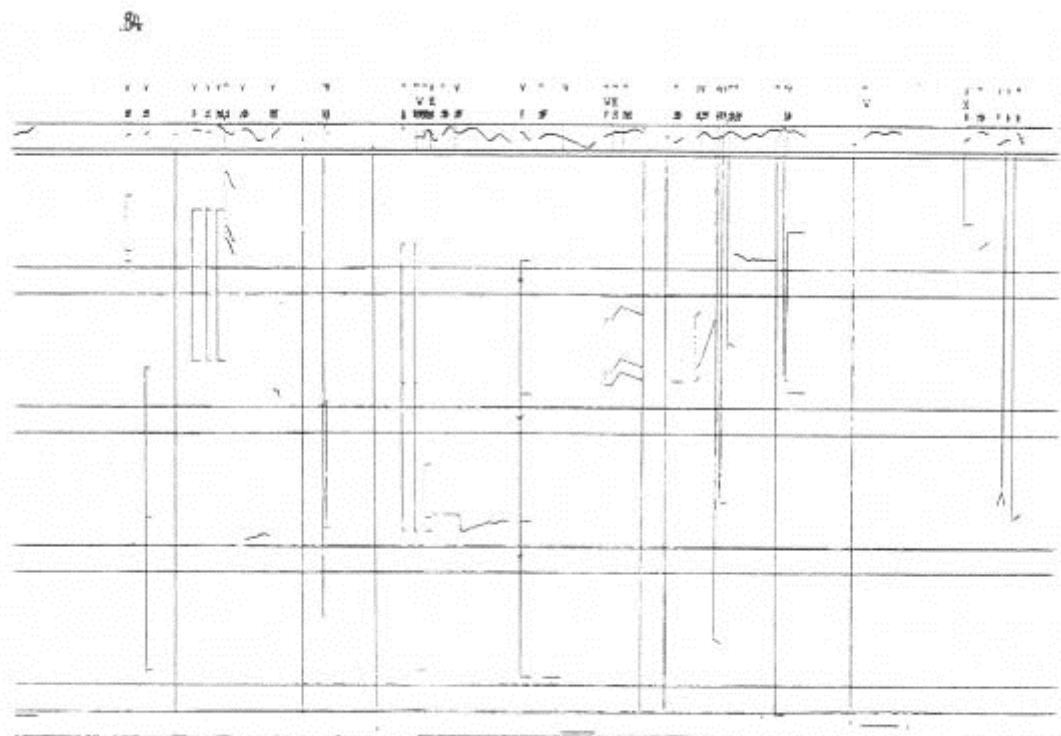
The score is organized into several sections, each with its own set of staves and diagrams. The central section, labeled "mobile for shakespeare", features a large diagram of the phone's internal components, including the speaker, microphone, and various electronic components. This central section is flanked by two large diagrams of the phone's overall structure, one on the left and one on the right. The left diagram is labeled "mobile for shakespeare" and the right diagram is labeled "mobile for shakespeare".

The musical notation is written in a style that combines traditional musical notation with technical diagrams. The staves are filled with notes, rests, and other musical symbols, interspersed with diagrams of the phone's components. The notation is written in a way that suggests a fusion of music and technology, with the musical notation often appearing to be part of the technical diagrams.

The overall layout of the score is highly complex and detailed, with many staves and diagrams. The central section is the most prominent, with a large diagram of the phone's internal components. The left and right sections are also prominent, with large diagrams of the phone's overall structure. The musical notation is written in a way that suggests a fusion of music and technology, with the musical notation often appearing to be part of the technical diagrams.

Compozitorul cu cel mai îndrăzneț spirit de cercetare din secolul XX este americanul John Cage. Pentru următoarea lucrare el alege ca și titlu **durata fizică a lucrării** – *59¹/₂ Seconds for a String – Player*. Cităm pagina a 5-a a partiturii.

Ex. 40 John Cage : 59¹/₂ Seconds for a String – Player

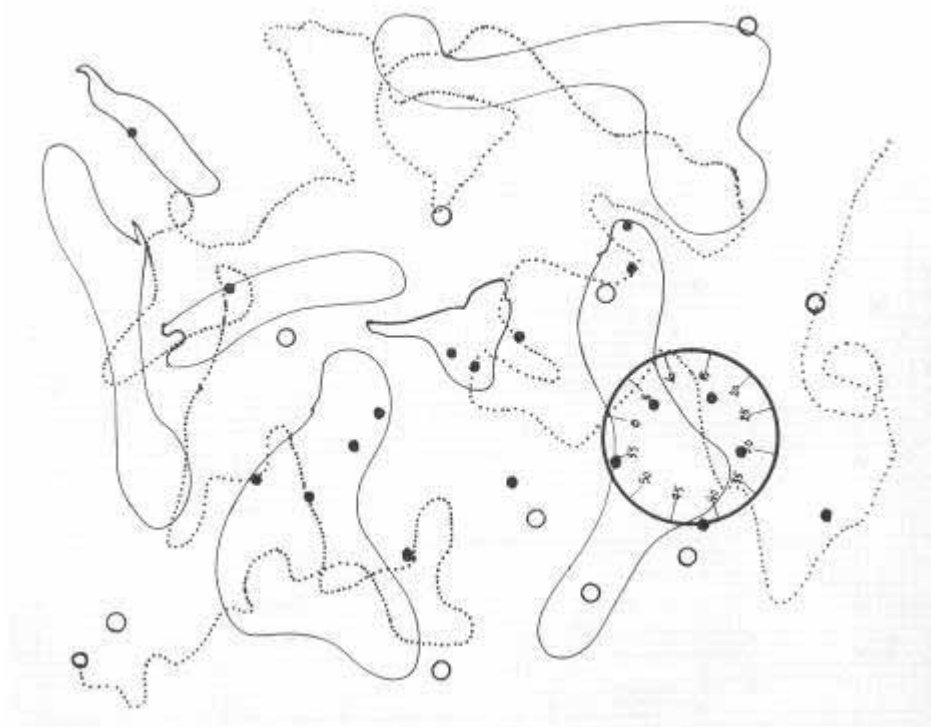

Obs. Partitura este împărțită pe „măsură” de pătratele de 2 cm. Câte un astfel de pătrat poate indica timp fizic diferit pe baza indicației MM (Metronom Mälzel) date, precum în citatul dat: MM = 84, înainte MM = 176 și așa mai departe. În planurile verticale de 44 mm (ce indică cele patru corzi) fiecare milimetru indică un semiton. Indicațiile literale sunt următoarele: **W** (Wood – cu lemnul arcușului), **H** (Hair – cu părul arcușului), **F** (Fingerboard – cu gâtul viorii), **B** (Bridge – cu scăunașul viorii), **N** (normal), **NB** (nearer by – în apropierea unui loc pe instrument). În cadrul lucrării instrumentistul este așa de absorbit de realizarea tehnică a lucrării încât abia dacă poate depăși respectarea timpului fizic și de interpretare al lucrării.

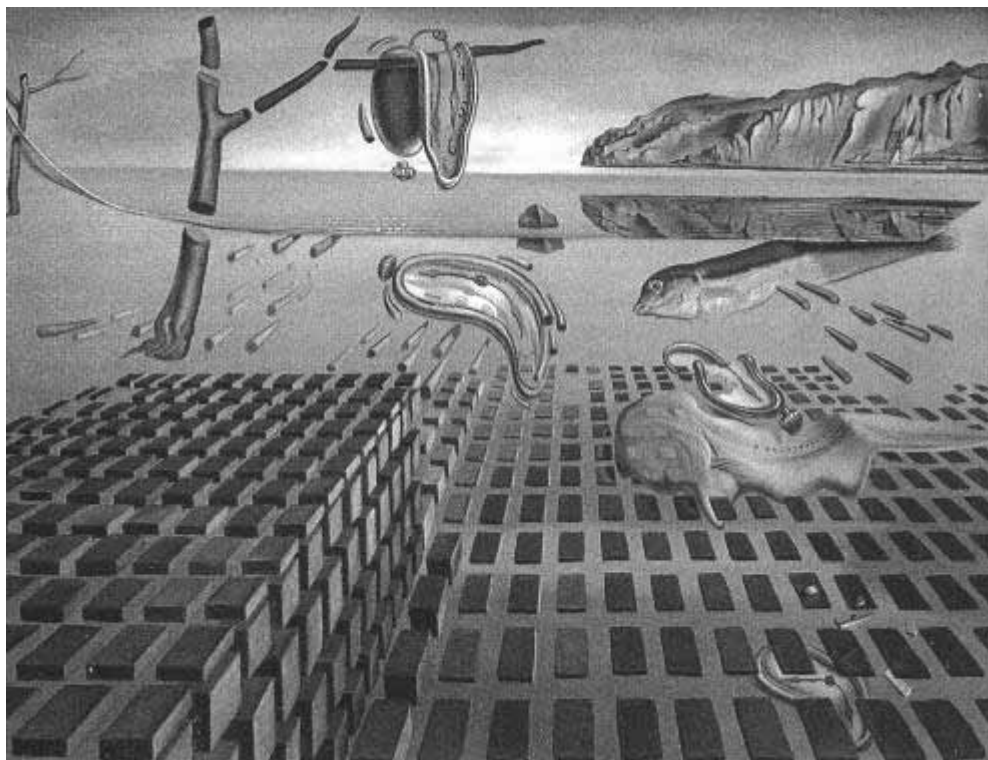
La pagina 7 a partiturii sale *Catridge music*, John Cage introduce într-o interesantă imagine de partitură un cronometru pe capacul căruia imaginea numerică ce se conturează (în cazul de față 8-ul) indică o **valoare** ce poate fi interpretată fie ca indicație de tempo, fie ca timp de acțiune, etc. Imaginea ia naștere prin suprapunerea a trei coli de hârtie transparente (pe una sunt desenate puncte negre, pe cealaltă cercuri, iar pe a treia desene punctate, neregulate. Cronometrul trebuie situat sub

cele trei coli de hârtie suprapuse, astfel putând fi „măsurată” acțiunea. Acesta este timp imaginar în sensul adevărat și nu figurat al cuvântului.

Ex. 41 John Cage : *Catridge music*

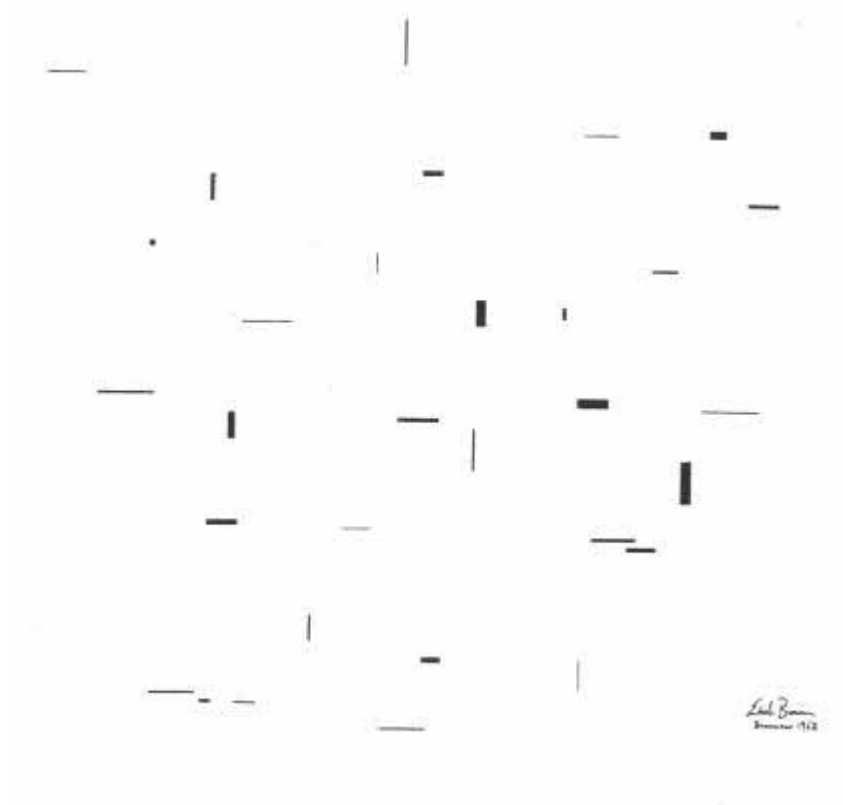

Obs. „*Ceasurile fluide*” ale lui **Dalí** sunt deosebit de potrivite aici.

Compoziția intitulată *December 1952* de Eark Brown nu mai determină timpul fizic, timpul de interpretare este de asemenea totalmente liber. Nu putem descoperi nici zone temporale imaginare (trecut – prezent – viitor). Spectatorul – auditorul poate retrăi în cel mai bun caz conținutul ideatic și ca un rezultat al acestuia cadrul temporal ideatic al lucrării.

Ex. 42 E. Brown : *December 1952*

În încheiere, contemplând în ediție facsimil partiturile vechi, putem fi martorii unui joc temporal ciudat: sonoritatea binecunoscută și evocată în auzul nostru interior – asociată cu amintirea imaginii partiturii contemporane editate obișnuite – creează o interferență temporală. În partiturile simfonice din epoca lui Mozart partidele de suflători și percuție, de asemenea (în lucrări vocal simfonice) corul, apar în partitura orchestrei de coarde de parcă ar fi într-un cadru exterior. Imaginea partiturii originale (autograful partiturii) oferă o imagine puțin deranjantă spectatorului de azi, în ceea ce privește expresia spațială **sus – jos** a imaginii partiturii. Ea mai poate transmite și **efect de zonă temporală**: raportat la prezent dominat de orchestra de coarde, suflătorii par adăugați (incidentali), comparativ cu convențiile de azi. Pentru ochii noștri imaginea partiturii (în care „orchestra de coarde încorporează, înghite suflătorii”) apare de parcă organizarea grafică a partidelor de suflători ar constitui un plan temporal separat. Pe scena de acțiune a muzicii ele par mai apropiate, impunându-se în prim planul scenei sonore. Ele evidențiază mult mai proeminent prezentul, decât orchestra de coarde a imaginii principale a partiturii.

Ex. 43a Mozart : *Concert pentru violină solo și orchestră (Sol major) – KV 216*

- prima pagină autograf

Handwritten musical score for the first page of Mozart's Violin Concerto No. 216, KV 216, in G major. The score is written on ten staves, with the first staff labeled "Violino" and the subsequent staves labeled "Orchestra". The tempo is marked "Allegro". The key signature is one sharp (F#), indicating G major. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like "f" (forte) and "p" (piano). The handwriting is in cursive, characteristic of Mozart's autographs. The page is numbered "1" in the bottom right corner.

Violino

Orchestra

Allegro

1

Ex. 43b Mozart : Concert pentru violină solo și orchestră (Sol major) – KV 216

- imaginea contemporană a aceleiași pagini

Allegro

Oboe I

Oboe II

Corno I,II in Sol/G

Violino principale

Violino I

Violino II

Viola I,II

Violoncello e Basso^{***}

5

a2

^{o)} Zur Datierung vgl. Vorwort und Krit. Bericht.

^{o)} Zu T. 1-37 in Violino principale vgl. Krit. Bericht.

^{***)} Fagott ad libitum, vgl. Vorwort.